

Ópera en México

por José Noé Mercado

Joan Mitchell, flanqueada por los cuatro finalistas

Gala Inaugural del MONCA-Distrito México

Las primeras audiciones del flamante Distrito México de las Metropolitan Opera National Council Auditions (MONCA), se llevaron al cabo el pasado 8 de noviembre de 2018 en San Miguel de Allende, Guanajuato, gracias al esfuerzo de vinculación del Comité Organizador presidido por **Joan Mitchell**, con la colaboración del tenor retirado del Met **Michael Sylvester**, y al abogado **Rafael Sámano**, fundador de la asociación MetOpera Trust.

El objetivo, desde un inicio, era conjugar el interés del Met de Nueva York por el talento lírico mexicano y a la vez brindar esa ventana de exhibición a los jóvenes mexicanos que buscan la oportunidad de llegar a uno de los teatros más renombrados del planeta o algún otro de prestigio, a través del MONCA-Distrito México, cuya sede permanente será precisamente San Miguel de Allende.

De esas primeras audiciones en nuestro país, en la que participaron 34 jóvenes, cinco cantantes resultaron ganadores, quienes a su vez representaron a México en Nueva Orleans, una de las 41 ciudades norteamericanas que albergan las audiciones regionales del MONCA que se realizan desde 1954 para integrar talento a la compañía lírica neoyorkina. Ahí, la participación mexicana fue afortunada ya que de los siete premios que se entregaron, cuatro fueron para cantantes nacionales.

La soprano **Yunuet Laguna**, primera mexicana invitada para formar parte del Lindemann Young Artist Development Program del Met (ver entrevista en la edición septiembre-octubre de *Pro Ópera*, página 22), fundado en 1980; el tenor **Efraín Corralejo**, quien debutará el año entrante en un rol estelar con la Houston Grand Opera; la soprano **Denis Vélez**, quien ha sido aceptada en el programa de jóvenes artistas del Ryan Opera Center de la Lyric Opera of Chicago; y el contratenor **Gamaliel Reynoso**, invitado a participar con la International Baroque Academy en Alemania.

A manera de presentación de este talento mexicano, y del logro que representan estas audiciones gracias al impulso del San Miguel MetOpera Trust, el pasado 22 de agosto se llevó al cabo un cóctel y una gala inaugural en el Espacio Virreyes de la Ciudad de México, donde además de los cantantes y los organizadores asistieron patrocinadores y diversas personalidades del ámbito cultural.

En el evento, estuvo presente el flamante Embajador de Estados Unidos en México, **Christopher Landau**, quien no sólo habló de la relación cultural entre ambos países, sino del talento por el que el nuestro es reconocido en el mundo. De igual forma, entre los asistentes estuvieron los tenores **Francisco Araiza**, **Diego Silva** y **Rodrigo Garciarroyo**; la mezzosoprano **Cassandra Zoé Velasco**; la soprano **Marija Vidovic**; el bajo-barítono **Alejandro Armenta**; y **Alonso Escalante**, director artístico de la Ópera de Bellas Artes.

En la parte vocal, acompañaron a Lagunas, Corralejo, Vélez y Reynoso, la mezzosoprano **Vanessa Elena Jara** y el tenor **Octavio Rivas**, quienes también resultaron elegidos para ir a la audición regional de Nueva Orleans. Acompañados al piano por el maestro **Andrés Sarre**, interpretaron durante la gala arias de *L'Orfeo* de Graun; *L'elisir d'amore* de Donizetti; *Louise* de Charpentier; *Sapho* de Gounod; *Pagliacci* de Leoncavallo y *Tosca* de Puccini; además de dúos de *Rodelinda* de Händel; *La bohème* de Puccini y *Carmen* de Bizet.

Las audiciones para este año 2019 tendrán lugar el 7 de noviembre en San Miguel y se realizará una gala con los ganadores el día 9, nuevamente como preludeo a Nueva Orleans.

Durante la ovación al final del *Requiem* de Verdi en la UNAM

Clausura *Requiem* de Verdi temporada de Minería

La Temporada de Verano 2019 de la Orquesta Sinfónica de Minería estuvo dedicada a celebrar el 90 Aniversario de la Autonomía Universitaria. Como Gala de Clausura, los pasados 31 de agosto y 1 de septiembre, la agrupación presentó en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario el *Requiem* de Giuseppe Verdi, bajo la batuta de su titular artístico **Carlos Miguel Prieto**.

Hansel y Gretel en el Cenart

El pasado mes de agosto tuvimos la oportunidad de asistir a una de las cuatro funciones de la ópera de Engelbert Humperdinck *Hänsel und Gretel* en el Teatro de las Artes del Cenart. Escuchar esta obra en vivo es siempre un deleite pero, en esta ocasión, podemos decir que la emoción era aún más grande por tratarse del primer proyecto operístico a gran escala de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana (UP).

Bajo la guía de la maestra **Gabriela Herrera**, la dirección escénica atinada e inteligente de **Mauricio García Lozano** y la mágica dirección concertante del maestro **Iván López Reynoso**, además de un sólido elenco vocal, pudimos disfrutar de esta ópera como pocas veces en México.

En la tercera función estuvieron en los papeles principales la soprano **Narda Moreno** como Gretel, **Sofía Escamilla** en el rol de Hänsel, **Yutsil Romero** como la Madre, **Carsten Wittmoser** como el Padre, y **Beatriz Léautaud** como la Bruja, **Emilia Cruz** cantó el Hombre de arenas y **Ana Sofía Castañeda** fue el Hada del rocío. Cantaron también los Niños Cantores de Tepetzotlán y el Coro de Niñas San Ángel. La Orquesta Sinfónica de la UP hizo los honores musicales.

Destacó el trabajo de López Reynoso, quien hizo resaltar con la orquesta las bellas melodías de Humperdinck, con matices y colores. No es una partitura fácil y muchas veces se puede tapar a los cantantes en los momentos en donde toda la masa orquestal está en *forte*. No fue éste el caso; López Reynoso supo balancear muy bien a sus músicos y a sus cantantes.

La puesta en escena de García Lozano fue divertida, recurrente y actual. Situó la acción en el presente, donde Hansel y Gretel

Escena de *Hänsel und Gretel* en el Teatro de las Artes

son dos niños pobres, explotados por sus padres y que se pierden, no en el bosque, sino en una "jungla de asfalto" alejada de la mano de Dios. La Bruja es una señora que usa una peluca rubia, con un traje sastre rosa mexicano al estilo de los años 60 y que vive en una suerte de pastelería sacada de una película de Julissa. El Hada del rocío es un limpiador con su Windex en *spray* y el Hombre de arenas es un barrendero.

Wittmoser y Romero cantaron muy bien junto con las estudiantes que interpretaron los demás roles. Léautaud habló más que cantó a la Bruja, pero sin desentonar. Muy bien, los dos coros que participaron. Celebro que se haya decidido cantarla en alemán, con supertitulaje en español. ●

por Ingrid Haas

Para la interpretación de la obra, se contó con la presencia solista de la soprano libanesa-canadiense **Joyce El-Khoury**, la mezzosoprano inglesa-canadiense **Susan Platts**, el tenor australiano-chino **Kang Wang** y el bajo-barítono estadounidense **Kevin Deas**, además de la participación del Coro VocalEssence, bajo la dirección de su fundador **Philip Brunelle**, y el Coro de la Orquesta Sinfónica de Minería dirigida por **Samuel Pascoe**.

En términos generales, se trató de una ejecución sólida y bien ensamblada, aunque no necesariamente emotiva. O no, al menos, en todo momento. La corrección del sonido y el equilibrio entre las diversas secciones de la orquesta y la emisión del coro y los solistas de cierta manera tuvo que sobreponerse a una carencia de italianidad en el estilo, en la dicción y fraseo, en el temperamento verdiano.

Pero no se trató de una interpretación insípida. La musicalidad del conjunto, el empuje coral de tonalidad juvenil, las bellas voces solistas, aunque de acento sajón, y toques de bella ornamentación canora, estuvieron presentes: en alguna nota flotada en el 'Liberame' de El-Khoury, acaso de calibre demasiado ligero para la obra; en la resonante potencia en el 'Ingemisco' de Wang, tal vez algo plano en su fraseo; en la sutil expresividad de Deas; o en la experimentada y aún fresca emisión de Platts.

El trabajo de Prieto muestra crecimiento y ya cierta madurez, desde luego no otoñal ni invernal; comprensión no sólo de las notas y las

dinámicas del ejercicio musical, sino del equilibrio entre la vida sonora y la sonoridad con vida.

Como *encore*, se ofreció al público el gustado coro 'Va pensiero', de la ópera *Nabucco* de Verdi, tal vez innecesario para continuar después del *Requiem*, pero en todo caso en el mismo *mood*.

TrasCandilejas en Cuautitlán Izcalli

Escenaria Ensamble, bajo la dirección artística de **Ragnar Conde**, se ha tomado muy en serio la misión de formar público lírico en nuestro país. El grupo tiene la certeza, además, de que es un proceso didáctico y profesional que toma años y requiere de ofrecer proyectos creativos y diversos que se presenten de manera sostenida en el tiempo.

Así es como puede entenderse la producción del espectáculo *TrasCandilejas*, presentado en el Teatro San Benito Abad, enclavado en el Centro Escolar del Lago —*alma máter* de Conde—, en Cuautitlán Izcalli, municipio del Estado de México, los pasados 29 de agosto y 1 de septiembre. Se trató del primer título operístico —de 25 que se pretenden presentar en el próximo cuarto de siglo— adaptado para niños y presentado con títeres y cantantes: *El barbero de Sevilla* de Gioachino Rossini.

La adaptación no sólo consistió en la selección de pasajes estelares de la obra para reducir su duración —'Se il mio nome saper

Escena la versión del Barbero de Sevilla con títeres

voi bramate’, ‘Dunque io son’, ‘All’idea di quel metallo’, ‘La calunnia’, ‘Pace e gioia’, entre otros fragmentos—, manteniendo la sustancia argumental, sino que también presentó el texto cantado en español para que los pequeños no familiarizados aún con la ópera pudieran entenderla de primera mano.

Además, dos personajes títeres (el encantador ajolote albino TrasCandilejas y el sabio y paciente Aguilardo Severino del Ala Ancha) dan pie desde el Teatrino de los Bocones para que el público conozca la historia que aborda la obra, con un ligero aderezo de buen humor, y protagonistas también del reino animal. Cada título operístico, explicó Conde, contará con especies de diversos ecosistemas, en aras de darle un significado a los retos de equilibrio que se requieren en el planeta para evitar su extinción y de simbolizar algunas tramas o escenarios en los que se desarrollan.

Este *Barbero de Sevilla*, trasladado a la Riviera Maya para exponer el cautiverio de especies en peligro de extinción en el sureste mexicano, contó con acompañamiento al piano y las voces de **Vladimir Rueda** (Fígaro-Abeja), **Ricardo Castrejón** (Lindoro/Almaviva-Jaguar), **Julieta Beas** (Rosina-Quetzal), **Iisee Morfín** (Bartolo-Tapir) y **Marco Antonio Talavera** (Basilio-Buitre). De la interpretación de TrasCandilejas se encargó **Juan José Chacón** y de Aguilardo Severino (Aguila real) **Marco Antonio Talavera**.

La dramaturgia y la dirección correspondió a Conde, con el diseño de personajes de **Chava Banuva**, la realización de Títeres del propio Chacón y Morfín, y el diseño de escenografía e iluminación de **Pedro Pazarán**.

El reto para los próximos títulos a presentar es tan claro como el tino de Escenia Ensamble con este proyecto concretado gracias a la beca México en Escena: crecer.

Orfeo ed Euridice en Coyoacán

Aunque en el pasado ha sido directora musical de diversos proyectos líricos como parte de su labor en la Facultad de Música de la UNAM, en la que es docente, el debut como concertadora de la también soprano e investigadora **Verónica Murúa** puede anotarse con el ciclo de funciones de la ópera *Orfeo ed Euridice* de Christoph Willibald Gluck que se presentó durante tres jueves del mes de agosto en el Foro Dante Estudio, y el 8 de septiembre en el Auditorio del Museo del Carmen, en Coyoacán.

En este ciclo de funciones, la dirección escénica de **Mireya González** ubicó esta mítica historia de amor que es capaz de

mantenerse a través de la muerte, gracias a la fidelidad, a la música y el canto —y del *deus ex machina*— en un ambiente mexicano contemporáneo, para hacer coincidir la muerte de Eurídice como un producto del acoso y la violencia que deriva en desapariciones y feminicidios, en la mayor parte de los casos ante la indiferencia de la sociedad y sus autoridades.

El concepto, aunque en principio podría parecer forzado, terminó por calzar con una realidad vejatoria para las mujeres, evitable si se repara en la valía de la vida en general y en la empatía indispensable para la convivencia con todos los sectores e individuos de una sociedad diversa. Así, al final de la obra, por medio de un retroceso del tiempo y de la alteración de algunas circunstancias en el pasado (la indiferencia y la dejadez de la gente que rodeaba a Eurídice), a lo *Timecop* o *Looper*, Orfeo y Euridice pueden mantenerse unidos y la sociedad puede ser un poco distinta.

En el rol de Orfeo alternaron las mezzosopranos **Carla Orozco** y **Coral Díaz**, mientras que en el de Amor lo hicieron las sopranos **Lucía Delgado** y **Sabina Chávez**. Aristeo correspondió a **Jean Farfán**, y **Liliana Izquierdo** se encargó del rol de Eurídice y también de la producción de este montaje, que contó con iluminación y vestuario de **Érika Gómez**, preparación coral de **Julio C. Solís** y asesoría actuarial de **Francisco Pita**.

La principal cualidad mostrada por Murúa al frente del ensamble musical formado para la ocasión y de los intérpretes solistas y del coro fue una pauta rítmica sostenida para lograr musicalidad, dulzura y coincidencia estilística con el aire reformista

que tiene esta obra: sin excesos, ligera, continua. Su esencia como cantante le permitió, además, acompañar conscientemente a los jóvenes, brindándoles el espacio musical adecuado para su canto.

Los negros pájaros del adiós en la Juárez

El tercer ciclo de funciones de *Los negros pájaros del adiós* del dramaturgo sinaloense **Óscar Liera** (1946-1990) que ha producido y presentado Camaleones Teatro & ShowPatito en los últimos dos años (el primero en el Foro Shakespeare; el segundo, en una gira por el interior de la república) inició el pasado 4 de septiembre en el Teatro Milán de la colonia Juárez de la Ciudad de México y ofreció funciones todos los miércoles hasta el día 25 de ese mes.

Bajo la dirección escénica de **Adrián Darío Rosales**, la historia inicia con la presencia vocal de la mezzosoprano **Itia Domínguez**, quien con las interpretaciones de las arias ‘O mio babbino caro’ de *Gianni Schicchi* de Puccini; ‘Mon cœur s’ouvre à ta voix’ de *Samson et Dalila* de Saint-Saëns; y ‘Casta diva’ de *Norma* de Bellini, crea una atmósfera de pasión dual para las acciones: la del enamoramiento sensual y la del trágico desenlace de los amantes protagonistas, luego de que el encanto físico y la diferencia de

Concierto del Cuarteto Aurora en el Munal

El pasado sábado 14 de septiembre se llevó a cabo un concierto de música de cámara de tres estrenos mundiales de compositores contemporáneos mexicanos en el Museo Nacional de Arte. El Cuarteto Aurora, integrado por **Vera Koulkova** (violín), **Maddy Nicolescu** (viola), **Sona Poshotyan** (violonchelo) y **Camelia Goila** (piano), estuvo a cargo de la interpretación de las piezas, junto con el violinista **Francisco Ladrón de Guevara** como invitado y compositor de una de las obras interpretadas, y la soprano **Anabel de la Mora** cantó las cinco canciones que cerraron el concierto.

Abrió la velada musical con una obra de **Mary Carmen Finck** llamada *La quinta estación* (quinteto para piano y cuarteto de cuerda), donde participó Ladrón de Guevara y el Cuarteto Aurora. Se dividió en cinco partes: Lento, Allegro violento, Fina lluvia azul, Lento y Con movimiento. Siguió una composición de **Leonardo Corral** (1962), *Reminiscencias* para cuarteto y piano; igual en cinco partes: La casa antigua, El paso del tiempo, Idilio, Pachanga delirante y Epílogo.

Cerró el concierto con la composición de Ladrón de Guevara (1990): Cinco canciones para voz y cuarteto de piano, Op. 4 con textos de César Vallejo. Las canciones fueron: 'Los heraldos negros', 'El poeta a su amada', 'VI' (Trilce), 'XIII' (Trilce) y 'LXXVII' (Trilce). Como *encore*, de la Mora y el Cuarteto Aurora interpretaron una canción más del ciclo de Ladrón de Guevara intitulada 'La araña'.

El conjunto, antes del concierto

Gran interpretación por parte del Cuarteto Aurora de las tres obras, de estilos muy distintos, acompañando con gran musicalidad y refinamiento sonoro las canciones y proporcionando los matices y colores adecuados en las dos obras instrumentales. Ladrón de Guevara dirigió sus cinco canciones y leyó los poemas de Vallejo que empleó en ellos antes de que De la Mora los cantara con su voz dúctil y de sobreaugados brillantes. ●

por Ingrid Haas

edades se transforma en reproches, desencuentros y un sufrimiento incontrolado que ni siquiera el bálsamo sexual logra extirpar.

La voz de Domínguez, que reaparecerá a lo largo de la obra como si fuera uno de esos etéreos pájaros de mal agüero que anuncian el rompimiento de los amantes, la tristeza y también la muerte, ha ganado en cuerpo y color. Se expresa con musicalidad y, a diferencia del primer ciclo de funciones, ahora se muestra a un costado del escenario y no en un balcón en las alturas, como si la fatalidad tomara forma, bella tal vez en su sensualidad y contenida en un vestido blanco de pureza, pero impía, implacable.

Isabelle (**Cecilia Gabriela**) es la maestra *milf* que se deja llevar por el espejismo de la pasión con el joven Gilberto (**Memo Dorantes**), soñador, idealista, inmaterialmente opuesto al refinamiento y al escalón socioeconómico de ella, pero con ganas de experimentar, de hacerla sentir apetecible, juvenil, de beber de ese cuerpo maduro del que sabe que otros han bebido.

El contrapunto lo ofrece la adolescente Angélica (**Tatiana del Real**) quien ya desde su lenguaje florido, contemporáneo, de *chat*, brinda los contrastes indispensables para comprender los sentimientos y la personalidad de su amigo Gilberto y le brinda justo libertad, empatía, semejanza. Y en conjunto con la simpática y desmedida mesera Laura (**Alma Cero**) deconstruyen esta historia sin atadura lineal que traza bien las etapas del enamoramiento, el desencanto y la desesperación por darle sentido a las decisiones, al tiempo invertido.

El trazo de Rosales tiene claridad y promueve que las acciones vayan desatándose con ritmo, sin retorno. Asume el incremento de

la violencia en la pareja protagonista y lo vuelca sobre el escenario y utiliza también, como una válvula de escape a tan oscura trama, la personalidad y el *timing* de tragicomedia que delinea Cero.

El papel de Isabelle se disfruta gracias a la transición que imprime la actriz a su personaje: de la felicidad casi incontrolable del encuentro, hasta el dolor desesperado de la pérdida irremediable. Dorantes da a Gilberto diversas capas histriónicas que hacen comprensible el entramado interior de su personaje. La clase social proveniente, el tono del lenguaje, la edad, el impulso y una cierta baja estima, por ejemplo. Del Real configura una Angélica viva, juvenil, pero madura, que consigue llevar las emociones siempre ahogadas, introvertidas, al filo de las heridas más profundas. ●

Escena de *Los negros pájaros del adiós*
Foto: Teatro Milán-Foro Lucerna