Dolores Menéndez

Una voz camaleónica

por José Noé Mercado

Entre varias figuras consolidadas que conformaron el elenco de la ópera *Salome* de Richard Strauss que ofreció la Orquesta Sinfónica Nacional en junio pasado, destacaron las aptitudes de una joven cantante mexicana que actuó con solvencia, profesionalismo y cualidades vocales de llamar la atención.

Ella es María Dolores Menéndez Calzada, quien como intérprete del Paje en el programa de mano de esas funciones apareció bajo la tesitura de contralto. Pero las características de rango, cuerpo, color y volumen, hacen que esa clasificación sea en cierto sentido inexacta. Insuficiente y limitada.

Para conocer con mayor detalle su trayectoria, que incluye la participación en el programa televisivo *Ópera Prima*, la búsqueda formativa constante en el arte del canto y en otras humanidades como la filosofía, además de su trabajo como integrante del Coro del Teatro de Bellas Artes, Dolores conversó en exclusiva para los lectores de ***Pro Ópera***.

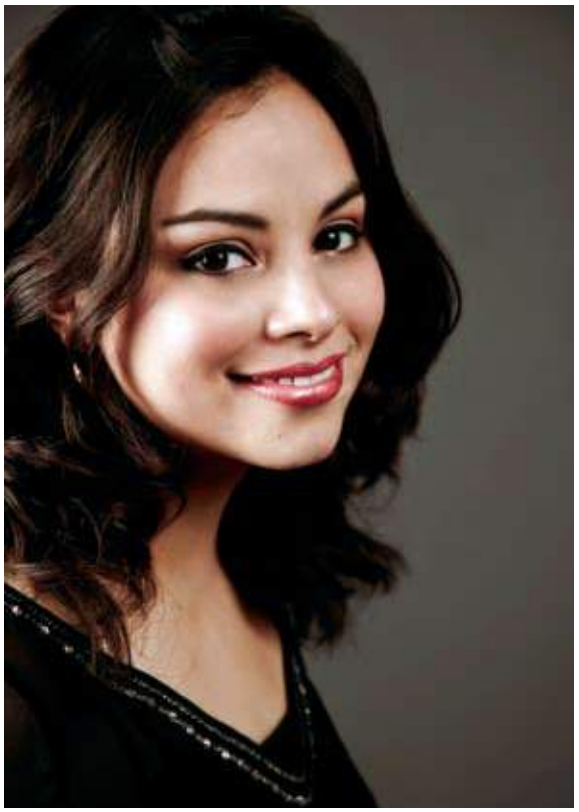
Dolores estudió formalmente canto en el Conservatorio Nacional de Música, bajo la guía del barítono Arturo Nieto. "Estudié también la Licenciatura en Filosofía en la Universidad La Salle, y de algún modo decidí dedicar mi vida a cultivar mis inquietudes humanísticas y artísticas, tratando de conjugarlas del mejor modo posible."

Es conocido el numeroso surgimiento de voces en nuestro país. Pero no es tan común encontrarse con una cantante con tesitura de contralto, si bien tengo entendido que en algún momento te clasificabas como mezzosoprano.
Efectivamente, canté muchos años en la tesitura de mezzosoprano y algunas ocasiones llegué a abordar cierto repertorio de contralto que suelen interpretar ambas tesituras, como fue el caso del rol del Paje de Herodías en *Salome*.

En sí nunca me he considerado contralto ni me he manejado como tal, sólo que para efectos del programa se me presentó de esa manera. Lo cierto es que mis especiales características vocales me permitieron abordar el papel del Paje sin problemas; el carácter *camaleónico* que algunos perciben en mi voz y las cualidades mixtas en color y extensión que me llevaron a hacerlo, constituyen los aspectos que más me ha costado entender en mi instrumento y lograr que los demás comprendan.

Así fue como el jurado presente en la audición que se llevó a cabo para *Salome* consideró que mi voz reunía las características de extensión, volumen, emisión, color y registro que se necesitaban específicamente para el personaje.

He ido desarrollando mi voz a través de un largo y continuo proceso



"Estoy trabajando obras que podrían considerarse de soprano lírico, dramático coloratura o *full lyric soprano*

de exploración y aprendizaje. Con el maestro Nieto comencé a trabajar como mezzosoprano en el Conservatorio Nacional de Música de México. Después continué mis estudios de canto, durante varios años, con el maestro y contratenor Héctor Sosa, quien aportó a mi formación importantes elementos técnicos y musicales que han sido piezas clave en mi formación como cantante. Durante una temporada tomé clases también con el tenor Rogelio Marín y a lo largo de algunos años estuve asistiendo a cursos de teatro y expresión corporal con el maestro Ragnar Conde, lo cual ha contribuido también a la comprensión de mi voz como recurso expresivo.

Sin embargo, mi proceso ha sido largo, laborioso, interesante y sorpresivo. Hace poco más de año y medio viajé a Estados Unidos para continuar mi trabajo vocal. Entonces tuve la oportunidad de

estudiar con el maestro Bernardo Villalobos, quien me propuso explorar más aspectos de mi extensión y de mis cualidades para trabajar mi voz como soprano. Gracias al trabajo vocal que durante poco más de un año llevé a cabo con él, pude descubrir las posibilidades de mi voz en la tesitura de soprano y abordar nuevo repertorio.

Para mí este descubrimiento no cancela en lo absoluto todo lo realizado antes como mezzosoprano. En ocasiones la extensión especial y amplia de una voz permite abordar papeles en registros diversos, y aunque es posible para mí cantar ciertos roles de mezzosoprano, mi mayor inquietud en este momento es aprovechar la extensión completa de mi voz como soprano.

Además de lo entendido a través de tus maestros, ¿cuál es la conciencia que tú tienes de tu instrumento y sus cualidades?
En el momento que ahora me encuentro no me gustaría enfocar mi atención a ubicarme en una categoría o clasificación vocal, sino en el empleo correcto de mi extensión vocal completa y el uso pleno de las características expresivas de mi voz.

Me parece que a los cantantes de ópera se nos somete a una asignación de etiquetas o categorías vocales que muchas veces son muy rígidas o demasiado radicales. En ocasiones estas clasificaciones no nos ayudan a muchos cantantes en nuestro proceso de comprensión vocal debido a las características biológicas y musicales de nuestro instrumento, especialmente en el caso de voces con gran extensión.

Algunas personas del público musical te ubican como una de las participantes del *reality show Ópera Prima*. ¿Podrías platicarnos sobre esa experiencia?
Fue sin duda una experiencia muy importante. Decidí ingresar mi solicitud de participación al programa por sugerencia de un gran amigo mío de la Facultad de Filosofía y para sorpresa mía quedé en el grupo de seleccionados. Gracias a ello tuve la oportunidad de vivir situaciones que me confrontaron con mis límites artísticos y personales, me dieron la oportunidad de conocer más acerca de mis capacidades y limitaciones, darme cuenta de mis aptitudes para hacer frente a situaciones de gran presión y tuve también la ocasión de crear grandes amistades.

¿Qué pasó con tu joven carrera después de que saliste de ese *show*?
Independientemente del crecimiento personal que como experiencia *Ópera Prima* implicó para mí, no pasó nada más. Después de que terminó el programa me vi profesionalmente sola en la extraña situación de no saber hacia dónde ir. Entonces tuve que ver la manera de continuar mi carrera con mis propios medios.

¿Cuáles han sido tus expectativas como cantante y de qué forma has transitado del proceso de formación al terreno ya profesional?
Pienso que la transición al terreno profesional en este medio operístico es posible para los cantantes cuando se nos brinda la oportunidad de audicionar para una presentación profesional —ya sea de ópera, concierto u otro tipo de manifestación— ante un jurado objetivo que se encargue de determinar quién es capaz de desempeñar un rol o ejecutar una pieza, quién reúne como artista las características que se buscan para la interpretación de la obra en específico que se ofrecerá al público. Eso representa para mí la transición a un medio profesional.

Para los asistentes a la *Salome* que presentó la OSN, tu participación fue sorpresivamente grata. El aplauso fue un reconocimiento a tu interpretación y también lo fueron las diversas críticas especializadas. ¿Cómo llegaste a este proyecto, cómo te preparaste y cómo te sentiste ya en el escenario logrando destacar al lado de cantantes de importancia como la soprano Elizabeth Blancke-Biggs y el tenor Chris Merritt?

Escena de *Werther* de Massenet, con el tenor Ángel Ruz
Foto: Ricardo Sánchez Florencia

La experiencia de haber cantado en *Salome* representó un reto muy interesante, un gran honor y un hecho inolvidable. Yo llegué a este proyecto porque en febrero del presente año tuve la oportunidad de audicionar ante el jurado, que estuvo constituido por la soprano Elizabeth Blancke-Biggs y el maestro Michael Recchiutti. Una vez seleccionada para el papel del Paje me di a la tarea de investigar todo lo posible acerca de la ópera y el rol que interpretaría, así como de estudiar la partitura bajo la guía del maestro Rogelio Riojas-Nolasco.

A partir de tu interpretación del Paje, se percibe que tu voz y tu técnica han evolucionado desde aquellos años de *Ópera Prima*. Se aprecia un mayor dominio del canto en lo que realizas...
A lo largo de todos estos años y a través de medios y recursos propios, he buscado manera de continuar con mi preparación vocal y artística en general, acudiendo a clases y cursos, investigando, llevando a cabo proyectos propios y a través del estudio constante.

Actualmente formo parte del Coro del Teatro de Bellas Artes, labor que además de permitirme trabajar con grandes cantantes, directores y artistas nacionales e internacionales, me brinda la oportunidad de continuar mi desarrollo como músico y desempeñarme en una interesante labor artística. Cabe mencionar que ha sido también gracias a este trabajo que he podido disponer de recursos para continuar con mi preparación. Justo estos dos últimos años me he visto en la posibilidad de viajar al extranjero para dar seguimiento a mi proceso de desarrollo vocal.

¿Cuál es el repertorio que le conviene a tu voz en estos momentos?
En este momento estoy trabajando obras que según sistemas de clasificación de repertorio podrían considerarse dentro del de soprano lírico, dramático coloratura o *full lyric soprano.*

De ser posible conservaré dentro de mi repertorio algunos roles de mezzosoprano. Sin embargo, es claro que el comportamiento mismo de la voz será el que me indique qué repertorio es el más adecuado en cada momento.

¿Cuáles son tus compromisos, los planes que tienes, tus metas a corto y mediano plazo?
En este momento estoy terminando de definir mi repertorio para enfocarme al estudio de roles completos, de los cuales ya tengo algunos. Con respecto a mis planes a corto y mediano plazo, me interesa la creación de proyectos propios y la búsqueda de nuevos espacios con la colaboración de colegas que, como yo, estamos en búsqueda de escenarios donde compartir nuestro arte. Y por otra parte, tengo también el plan de buscar oportunidades para audicionar, ya sea en México o en el extranjero.