

José Manuel Aguilar,

director artístico de la Compañía Lírica Nacional de Costa Rica

por Ximena Sepúlveda

Cuáles son tus responsabilidades como director artístico de la CLN?

Entre otras, presentar la programación anual de actividades al director general para la aprobación de la Junta Directiva, así como los presupuestos para desarrollarla; elaborar los planes de trabajo para conseguir los objetivos planteados; proponer y recomendar al director general y a la Junta Directiva la contratación de los directores musicales y escénicos, así como de los elencos nacionales o internacionales que se consideren idóneos para que participen en las producciones; crear alianzas con instituciones públicas y/o privadas para conseguir aportaciones económicas; supervisar la parte artística de los proyectos de la CLN; proponer un plan de giras y de clases magistrales, siempre y cuando el presupuesto lo permita; y mantener contacto directo con las demás unidades técnicas del Centro Nacional de la Música (CNM), para coordinar todo lo relacionado a los temas administrativos y artísticos de la CLN.

¿Cómo se inició la ópera en tu país?

Se tienen registros de que la primera representación de ópera que se hizo en Costa Rica fue en 1862, cuando se presentó *Il barbiere di Siviglia* de Gioachino Rossini, a cargo de una compañía extranjera.

El inicio de la afición a la ópera y a las artes escénicas en general se dio en Costa Rica a raíz de un crecimiento económico producido por la exportación del café, actividad que se convirtió en el ingreso más importante del país hasta finales del siglo XX. Esta situación vio el nacimiento de lo que se llamó la “oligarquía cafetalera” que estaba integrada por personas poderosas relacionadas con el grano, y que le dieron al país un aceleramiento no sólo económico, sino también social, educativo y cultural.

Fue a raíz de este crecimiento o progreso que se inició la construcción del Teatro Nacional en 1893 en San José, siendo esta ciudad una de las primeras en contar con corriente eléctrica en América y el Teatro Nacional no fue la excepción: es decir, su construcción ya contemplaba la iluminación por medio de la electricidad.

“A veces tenemos que hacer ‘de tripas, corazón’, como se dice popularmente, para poder salir adelante con los proyectos, que como tú sabes, son onerosos”

El 19 de octubre de 1897 —el Teatro Nacional acaba de cumplir 120 años— se abrió el teatro al público con la representación de *Faust* de Gounod, a cargo de la compañía de ópera francesa Aubry, que permaneció en el país durante varios meses presentando diversos títulos en el Nacional y en el Teatro Variedades, que eran las principales salas capitalinas del momento. Todos estos interesantes fenómenos históricos dieron como resultado que el público costarricense se habituara a representaciones de ópera desde el inicio del siglo XX.

De la mano con esto, surgió nuestro más grande exponente del canto lírico: Manuel “Melico” Salazar, tenor costarricense que cantó por primera vez en el Teatro Nacional en 1904, para luego estudiar en Milán, donde se convirtió en un importante tenor dramático que se presentó en el Metropolitan Opera de Nueva York, donde cantó en las temporadas entre 1921 y 1923.

Melico fue contemporáneo de Enrico Caruso, a quien conoció en Milán y fueron amigos cercanos. De vuelta a Costa Rica, Melico fundó la Ópera Nacional, en donde se encargó de dar clases hasta su muerte, en 1950. Hoy, uno de nuestros teatros más importantes lleva su nombre: Teatro Popular Melico Salazar.

El legado de Melico ha sido amplio y, a finales de la primera mitad del siglo XX, surgieron grandes cantantes y formadores como Claudio Brenes, Julita Araya y Albertina Moya, entre otros. A partir de la fundación en 1940 de la Universidad de Costa Rica y la Orquesta Sinfónica Nacional, inició toda una actividad musical que alcanzó una etapa de madurez con la creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.

Fue entonces cuando se inició en Costa Rica lo que se conoce como la “Revolución Musical”, hecho en el que se realizaron varios cambios estructurales en lo que respecta a la educación y a la ejecución de la música. También se creó en 1972 la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, hecho que inició la preparación profesional de nuestros artistas.

Fue en 1980 cuando el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, mediante decreto ejecutivo, creó la Compañía Lírica Nacional para la realización de una temporada anual para el público y los artistas costarricenses.

En nuestro país hemos contado con excelentes cantantes en las últimas cuatro décadas, quienes han tenido carreras notables en el ámbito nacional e internacional. Para citar algunos, te puedo mencionar a Enrique Granados, Gonzalo Castellón, Zamira Barquero, Rafael Ángel Saborío, Fulvio Villalobos, Guadalupe González, María Marta López, Elena Villalobos, Raquel Ramírez, Anayanci Quirós, Ernesto Rodríguez, Fitzgerald Ramos, José Arturo Chacón e Íride Martínez, esta última quizá la más reconocida actualmente, soprano con gran carrera en Europa.

¿Cuánto apoyo reciben del gobierno costarricense?

Bueno, creo que a esta altura de nuestra conversación ya te has podido dar cuenta de nuestro carácter de institución pública. Esta condición nos permite tener el apoyo absoluto del Estado, dado que formamos parte del Ministerio de Cultura y Juventud. Es decir, tenemos un presupuesto anual dado por el gobierno para nuestra temporada, además de la infraestructura y los salarios de nuestro personal. Sin embargo, el país atraviesa por una recesión económica y tal realidad ha obligado al Estado a reducir el gasto público. Esto nos ha empujado a diversificarnos y a buscar opciones de patrocinio, que es una tarea muy difícil en nuestro medio.

En otras palabras, a veces tenemos que “hacer de tripas, corazón”, como se dice popularmente, para poder salir adelante con los proyectos que, como tú sabes, son onerosos. Costa Rica es un país en vías de desarrollo y no somos autosuficientes económicamente. Contamos con un elevado gasto público y una deuda externa asfixiante, aunada a una recaudación de impuestos que no se da abasto para cubrir ese gasto. Nuestro déficit fiscal es alto, y eso conlleva a reiterados ajustes económicos que afectan a todas las actividades, y las artes no son la excepción.

Desgraciadamente, en nuestro país no existe un convencimiento absoluto por parte de la empresa privada de que contribuir con la cultura brinda beneficios a las organizaciones. Quizás ése es uno de los grandes vacíos y retos que tenemos en el sector cultural: involucrar al sector privado es una forma similar a como sucede en otros países de Europa o en Estados Unidos.

¿En qué consiste la temporada de ópera y cuántas producciones tienen al año?

La Orquesta Sinfónica Nacional destina un periodo anual para la producción de ópera, que por lo general se desarrolla en el mes de julio. De tal manera, sólo tenemos oportunidad de hacer una producción durante ese periodo asignado en el calendario de la OSN. Las temporadas pueden ser de seis funciones normalmente, pero las hemos tenido de siete y ocho funciones en algunas oportunidades.

En este sentido surge otra coyuntura. Si se nos asignara un periodo mayor o quizá dos en el año en el que pudiéramos contar con la orquesta, podríamos tener más producciones. A esto se suma que sólo tenemos dos teatros en el país con las condiciones mínimas

para poder producir ópera de manera idónea y están sumamente llenos de compromisos durante el año. Todo esto, más la falta de presupuesto, nos obliga a hacer sólo una producción grande al año. El resto del tiempo se va en planificación, rendir informes y otras labores netamente administrativas.

Sobre este particular te comento que somos una compañía muy pequeña: somos tres funcionarios y no tenemos un elenco estable, de planta o permanente. Cuando realizamos producciones, todos los artistas y demás miembros del equipo de producción deben ser contratados y esto tiene un gran peso administrativo, dado que nuestra legislación en materia de contratación es muy compleja y toma mucho tiempo de trabajo de escritorio poder

conformar la contratación de un insumo.

Durante 2017 hemos realizado otras actividades emergentes, que han servido para permanecer activos después de lo que fue nuestra producción de *La traviata* de Giuseppe Verdi, tales como recitales y proyecciones de ópera. Estas actividades las hemos podido realizar prácticamente sin costo, aprovechando nuestras instalaciones y solicitando la colaboración de nuestros cantantes y pianistas, así como de algunas empresas privadas que nos han brindado su apoyo para poder realizar estos eventos que han tenido una gran acogida.

¿Cómo seleccionan el elenco? Si traen las primeras figuras del extranjero, ¿cómo las escogen?

Para la producción de 2018 decidí que elegiríamos el elenco mediante un análisis que haríamos junto al director musical, identificando las voces idóneas y los perfiles artísticos necesarios para llenar los roles del título elegido. A algunos cantantes les hemos pedido grabaciones actualizadas de material específico para así determinar su idoneidad para algún rol, y a partir de ahí hemos tomado las decisiones correspondientes, ya sea para descartar o para considerar.

Durante los 37 años que tiene la compañía hemos tenido la

oportunidad de contar con artistas internacionales de gran nivel. Sólo para darte un ejemplo, en el año 1980, primer año de la compañía, se contó con la participación del gran tenor peruano Luigi Alva interpretando al Conte de Almaviva en una producción de *Il barbiere di Siviglia*. En los últimos diez años hemos tenido el privilegio de invitar a muy buenos artistas extranjeros, como por ejemplo: Kim Josephson, José Luis Sola, Bradley Williams, Birgit Beer, Leonardo Estévez, Elizabeth Blancke-Biggs, José Luis Duval, Belem Rodríguez, Carlos Galván, Michael Corvino, Carlos Almaguer, María Aleida Rodríguez, Stefano de Peppo, William Davenport, Massimiliano Pisapia y Elizabeth Caballero, entre otros. Ellos han venido a nuestro país mediante invitación, a través de recomendaciones de los diversos directores musicales y escénicos.

¿Cómo dan a conocer la ópera al pueblo? ¿Existen academias musicales donde los cantantes interesados en una carrera lírica pueden formarse?

La difusión al pueblo, ésa es una tarea pendiente. El país no cuenta con tantos escenarios con condiciones mínimas para poder presentar producciones de ópera y para difundirla; esto, aunado a la falta de presupuesto y a lo relacionado a la poca disponibilidad de contar con una orquesta propia o de planta para poder hacer cosas de manera independiente.

La difusión de la ópera se ha concentrado en lo que se conoce como el Gran Área Metropolitana o centro del país, que es donde están los teatros en donde realizamos presentaciones. En el pasado, otros directores han podido llevar algunas actividades a otras regiones, pero con las limitaciones y dificultades que ya he mencionado.

Respecto de la formación de cantantes, tenemos dos universidades estatales que cuentan con cátedras de canto de una gran calidad, que por más de 45 años han preparado y profesionalizado a una gran cantidad de cantantes. También existen escuelas municipales y un sistema de enseñanza musical que funciona en casi todo el país, en donde se imparte canto en algunas regiones.

¿Qué programa tienen para la próxima temporada y quiénes son los solistas?

Para 2018 presentaremos *Don Giovanni* de Mozart en el Teatro Popular Melico Salazar, durante el mes de julio. Contaremos con la dirección musical del maestro Arthur Fagen, director de la Ópera de Atlanta, Estados Unidos, quien también colaboró con nosotros en 2017 cuando dirigió *La traviata*. Te comento que este título es todo un reto, dado que nuestra compañía únicamente ha incursionado en dos oportunidades en el repertorio mozartiano, en sus 37 años de historia: en 1987 con *Don Giovanni* y en 2009 con *Così fan tutte*.

En esta oportunidad el elenco será costarricense en su totalidad, sólo que aún no te puedo decir los nombres de los cantantes porque todavía no lo he informado oficialmente en Costa Rica, dado que aún falta por definirse un rol. Los otros siete personajes ya han sido elegidos y aprobados por la Junta Directiva del Centro Nacional de la Música. También nos falta por definir al director escénico y el tipo de producción que realizaremos.

¿Qué planes tienen para el futuro y cómo piensan desarrollarlos?

Otro proyecto que quiero dejar listo es la inclusión de Costa Rica en la organización Ópera Latino Americana (OLA), dado que estoy convencido que esta afiliación le puede traer a nuestro país grandes beneficios en materia de producción y otros asuntos relacionados. Es mi deseo que a través de nuestra incorporación a OLA nuestros cantantes costarricenses puedan tener una vitrina que les permita desarrollarse y presentarse en distintos escenarios latinoamericanos, además de crear alianzas de cooperación entre los países asociados que nos permita economizar procesos y reducir costos de producción a partir de estas importantes colaboraciones.

El mundo actual está completamente enlazado y estar fuera de esos lazos o redes es completamente absurdo. Estoy convencido de que, a partir de esta afiliación de nuestro país, nuestros cantantes podrán tener mayores oportunidades, mejores de las que le podemos dar en nuestro medio, aunque queramos, dadas las enormes dificultades que enfrentamos y que te he descrito. Tengo esa visión y estoy muy satisfecho de la posibilidad de dejar cristalizada esa afiliación a tan importante organización.

¿Existe educación musical en las escuelas públicas?

En nuestras instituciones públicas, tanto de primaria como de secundaria, ha existido desde hace muchos años la educación musical, aunque sea de manera muy básica. Sin embargo, el Ministerio de Educación Pública está realizando actualmente algunas modificaciones en la oferta académica que desgraciadamente van en detrimento de la educación musical tal y como la hemos conocido. Esperamos que esto no se dé y que en vez de eliminarla se pueda reforzar para que siempre exista formación musical en nuestras aulas.

Por otro lado, en Costa Rica existe una institución educativa que contiene la primaria y la secundaria, que se enfoca en el desarrollo de las artes, no sólo de la música, sino también la danza, el teatro, la literatura y las artes plásticas. Su nombre es el Conservatorio Castella y cuenta con más de 60 años de historia, formando a una gran cantidad de artistas de todas las áreas. Muchos de estos alumnos que egresan del Castella han continuado con sus estudios artísticos profesionales en las Universidades, logrando integrarse al sector artístico. Sin temor a equivocarme, puedo decir que de esa institución provienen nuestros más destacados artistas de la actualidad.

¿Qué le quieres decir al mundo?

Me gustaría decirle al mundo, principalmente al mundo artístico, que en Costa Rica tenemos grandes artistas y un desarrollo musical convincente y sólido. Somos un país estable en el ámbito social y con muchos deseos de alcanzar el desarrollo económico. Nuestra gente es hospitalaria; nuestras playas y paisajes, hermosos. Ya no creemos en el mito o leyenda urbana de que somos los más "blancos" de Centroamérica, al contrario. Somos pluriculturales, dado que provenimos de diversas vertientes étnicas. Esta situación nos hace ricos en el plano cultural, dada la gran diversidad de texturas, sabores, sonidos y colores que conforman el tejido social de nuestro país. ●