

Vivica Genaux en el FIC: "Cantar Rossini es como estar de vacaciones"

por Gabriel Rangel

Vivica Genaux
Foto: Christian Steiner

Esta es tu primera aproximación al público mexicano; tu primera presentación en México. ¿Qué has escuchado sobre los fanáticos mexicanos de la ópera?

Realmente no he escuchado mucho respecto del público mexicano pero sí he escuchado cosas maravillosas sobre el Festival Internacional Cervantino (FIC). Por ejemplo, ayer fui recibida literalmente en el avión, y eso nunca pasa. También he oído estupendas cosas sobre Guanajuato y tengo algunos colegas que se han presentado ahí y me dicen que lo voy a disfrutar. Lamento no quedarme por mucho más tiempo aquí en México.*

¿Tu actividad musical se centra mayormente en América o en Europa?

Mayormente en Europa, ya que he estado haciendo recientemente

más música barroca y las oportunidades para ese repertorio son mayores en el Viejo Continente que en Estados Unidos.

¿Entonces vives en Europa?

Más en Europa, aunque mi casa está aún en Fairbanks, Alaska, pero no voy muy seguido ya que llegar ahí me toma 27 horas aproximadamente. Mi esposo vive en Italia y es ahí a donde voy con regularidad a cambiar maletas.

¿Descubriste el repertorio barroco después de que iniciaste tu carrera, o al inicio?

Inicié con Rossini los primeros tres años de mi carrera: Rosina en *Barbiere*, Isabella en *Italiana* y Angelina en *Cenerentola*, casi exclusivamente. Hubo también un par de trabajos contemporáneos que fui invitada a hacer. Después de tres años, la gente comenzó a decirme: "Necesitas agregar algo más a tu repertorio". En ese momento no me llamaba la atención cantar Mozart. Nunca me gustaron personajes como Dorabella: es demasiado histérica. Pero acabo de hacer mi primer Mozart en Valladolid: Sesto, en *La clemenza di Tito*.

¿Qué hay de Cherubino al inicio de tu carrera?

Cherubino, tristemente, era muy agudo para mi voz. Ahora creo que lo podría cantar, pero en ese momento era como un rol de segunda soprano para mí.

Rossini me queda bien porque tiene todo el rango, de arriba para abajo, con esas notas altas que, como digo, son como estar de vacaciones. Realmente en ese momento no sabía qué más cantar, ya que no conocía mucho de repertorio.

Entonces me reuní con el agente Matthew A. Epstein y él me dijo: "¡Debes cantar Hasse!" Y yo le pregunté: "¿Quién es Hasse?" Un mes después hice una audición con René Jacobs para una ópera de Hasse en la Ópera Estatal de Berlín y obtuve el rol.

¿Cuál era la obra o el personaje?

Era *Solimanno*, con el Concerto Köln, y ese fue el primer ensamble barroco que escuché. Tiene unos colores en la música que no había percibido anteriormente y me encantó la idea de que la orquesta no sólo es un acompañamiento, sino un grupo de solistas que tocan juntos, envolviéndote, con instrumentos originales, apuntalando lo que cantas; tú realmente estás cantando *con* ellos en vez de *sobre* de ellos. Ellos imitaban lo que yo hacía, yo lo que ellos hacían... ¡y con esos colores! Es un sonido *tan* diferente del de una orquesta moderna.

Fui muy afortunada de que René Jacobs me invitara a esos proyectos, entre ellos el disco *Arias for Farinelli*, y desde entonces me invitan a hacer proyectos barrocos, además de Rossini también.

Este año 2014 cantaré *I Capuletti e i Montecchi* en versión de concierto. Como ves, trato de mantener en mi repertorio obras de *bel canto*, ya que es bueno para la voz.

¿Dirías que tu principal compositor belcantista es Rossini? ¿O te gustaría explorar más de Bellini? ¿Quizá Donizetti?

Rossini y Bellini. De Donizetti me gusta el rol de mezzo en *Lucrezia Borgia* (Maffio Orsini). Pero los papeles de mezzo en *Anna Bolena* (Giovanna Seymour) y *Maria Stuarda*, por ejemplo, tienden a ser muy difíciles por agudos y no son cómodos para mi voz en este momento. Prefiero los roles que están más en un registro medio y grave.

¿Te gustaría explorar más Rossini?

Bueno, ya he ya he hecho varias óperas serias de Rossini. He cantado Arsace en *Semiramide*, Lucia en *La gazza ladra*, Malcolm en *La donna del lago*, Falliero en *Bianca e Falliero*, Ismène en *L'assedio di Corinto*... y eso gracias a Bill Crutchfield del Festival de Caramoor en Nueva York, ya que ellos hacen producciones semi-espectaculares de obras belcantistas, lo que me permite concentrarme más en la música y en el estilo. El foco realmente está en la música y tienes la oportunidad de ir más allá de lo que habitualmente haces cuando estás en el escenario en una puesta en escena completa con directores de orquesta más convencionales.

Permíteme hacerte una pregunta que habitualmente hago a los cantantes: ¿Quiénes son las mezzos que tú más admiras?

Cuando empecé a estudiar, inicié como soprano, entonces, escuchaba sopranos. Adoraba a Tebaldi, me encantaba Scotto, Sills... Y es que me encantan las sopranos de coloratura (risas). Quizás en mi próxima vida pueda ser una de ellas o al menos una

soprano dramático. Escuchaba mucho esas voces porque trataba de encontrar repertorio para mí como soprano, y nada me funcionaba ni vocal ni psicológicamente. Lo único que me funcionaba psicológicamente eran roles de soprano dramático, que obviamente no van con mi voz.

Finalmente, cuando me convertí en mezzo, me sentía en mi elemento porque me agrada ser la que mete a todos los demás en problemas, y eso me encanta.

Regresando a tu pregunta, en general no escucho a muchos cantantes porque tiendo a imitarlos con facilidad. Estudié a Marilyn Horne, porque me encanta su estilo. En términos de elegancia, te diría que Teresa Berganza es mi máximo; ella es siempre bellamente elegante. Y también admiro a Anne Sofie von Otter, que tiene una voz muy hermosa. Al igual que yo, no tiene una voz muy grande pero la usa de manera inteligente.

¿Quién o quiénes podrías decir que son los directores de orquesta de los que más has aprendido?

Bill Crutchfield, René Jacobs... En caso de Jacobs, me llena de emoción que mis fundamentos en la música barroca hayan sido gracias a él.

Creo que Jacobs tiene un muy buen entendimiento del arte del canto ya que él también fue cantante.

Sí, es otro nivel en términos de dirección de orquesta, porque canta contigo, respira contigo.

Recuerdo lo que decía Sir Georg Solti, en el sentido de que el concertador tiene que respirar con los cantantes...

Esa tiende a ser la diferencia que percibo cuando trabajo con directores que son cantantes o violinistas, como Fabio Biondi y Andrés Gabetta, pues tienden a respirar más con su instrumento que los directores pianistas, ya que para estos últimos respirar con

“El público de América
tiende a ser más
“desconfiado”
respecto del repertorio
barroco”

Vivica Genaux en el FIC

Como un verdadero suceso musical podemos calificar la primera presentación en México de la afamada mezzosoprano norteamericana **Vivica Genaux**, en el marco de la edición 41 del Festival Internacional Cervantino, realizado en Guanajuato.

Acompañada por el ensemble barroco danés “Concerto Copenhagen”, bajo la dirección de su titular, **Lars Ulrik Mortensen**, Genaux abordó arias de Hasse, Händel y Vivaldi.

Es característico que la mezzo incluya obra de Johann Adolph Hasse en sus recitales. Desde ‘Son qual misera colomba’, de la ópera *Cleofide*, Genaux mostró su agilidad característica y facilidad para los melismas propios del repertorio barroco. De igual modo, en ‘Padre ingrato’ de la ópera *Cajo Fabrizio*, lució plena de medios.

Dos arias de Händel complementaron la primera parte. En

la segunda mitad, Genaux abordó otro de sus autores favoritos: Antonio Vivaldi, con selecciones de las óperas *Bajazet*, *La fida ninfa*, *Tito Manlio* y *Catone in Utica*. Sobresalió nuevamente en las arias de gran agilidad como ‘Alma oppressa’ de *La fida ninfa* o ‘Come in vano il mare irato’ de *Catone in Utica*.

La voz de Genaux muestra una emisión uniforme, claridad de dicción, facilidad para alcanzar notas agudas y una musicalidad fuera de serie. El ensemble resultó idóneo acompañante durante la velada, además de brindar algunos números de conjunto como dos conciertos para orquesta de cuerdas, también de Vivaldi.

Los asistentes, que llenaron prácticamente el Teatro Juárez, ovacionaron de pie a Genaux, quien respondió generosa bisando el aria de *Catone in Utica*.

por Gabriel Rangel

su instrumento no es realmente algo importante; generalmente son más “matemáticos”.

De *bel canto* aprendí mucho de Bruno Campanella. Ama las voces, y es adorable. Ottavio Dantone tiene una gran preparación en música barroca, y el modo en que se aproxima a Rossini, para mí, es extraordinario. Otros se aproximan a Rossini y al *bel canto* en general desde un estilo más verdiano.

Ya que lo mencionas, en el futuro ¿te visualizas cantando algo de mayor peso, como Verdi?

No lo sé, depende de hacia dónde vaya la voz. Quizá cuando sea más “madura”? (risas). Cuando alguien me ofrece algo nuevo, siempre lo pongo a prueba con mi maestra. Si siento que es algo que puedo hacer, acepto. Por ejemplo, el año pasado probé *Carmen* y me sentí bien.

¿Te gustaría cantarla con regularidad?

No, me gustaría cantarla sólo con condiciones o circunstancias controladas. No soy una Carmen de *grand opéra*.

Ahora estás estudiando Mozart. ¿Qué más estás preparando para el futuro cercano?

Estoy estudiando *Dido and Aeneas* de Purcell. Haré mi primer Dido en Normandía. No es un gran rol, pero tiene música muy hermosa. Me gustaría cantar algo más en inglés, pues no lo hago con frecuencia. Lo único que he cantado en inglés ha sido *Semele* de Händel. Para mí, que tengo el inglés como lengua madre, es importante para darte cuenta cómo usas las palabras.

¿Hay algún idioma en que te cuesta trabajo cantar?

No realmente, pues he cantado en polaco y ruso... aunque me ofrecieron algo en checo y dije que no, más que nada porque no tenía el tiempo necesario para aprenderlo. Estoy en un momento de mi carrera en que tengo que aprender las cosas rápidamente, por el escaso tiempo disponible que tengo en mi agenda, entre viaje y viaje...

¿En algún momento tomas vacaciones?

Tomo el tiempo necesario para ir a ver a mi maestra, que vive en Pensilvania. Y trato de abrir un compás de tiempo para estudiar, pero ¿vacaciones? Realmente no.

Coméntanos un poco sobre tu concierto en el Festival Cervantino donde serás acompañada por un ensamble barroco. Tenemos dos arias de Hasse, a quien procuro siempre incluir,

pues quiero promover su música. También dos arias de Händel. Y es que me gusta yuxtaponer a estos dos autores, ya que ambos eran alemanes y ambos tuvieron formación italiana, pero hay una divergencia de estilos. Hasse realmente captura el estilo italiano, mientras Händel conserva su estilo teutón.

La segunda parte son arias de Vivaldi, selecciones de lo que hice con Fabio Biondi en mi disco *Pyrotechnics: Vivaldi Arias*, uno de mis CD's favoritos.

Hay muchas cosas por descubrir en el repertorio barroco, sin duda.

Sí, muchas, y es ahí donde el cantante necesita tener una audiencia que esté dispuesta a escuchar cosas nuevas, lo cual no es habitualmente el estándar. En el caso de los programas de música barroca, vas a escuchar cosas nuevas que, quizá, no vuelvas a oír nunca más. Es una expectación diferente la que tienes como audiencia.

¿Encuentras este rasgo de mente abierta más en la audiencia europea que en América?

El público de América tiende a ser más “desconfiado” respecto del repertorio barroco. En parte porque el público de este continente no está tan habituado a escuchar música barroca vocal. Otro factor es que no hay tantas orquestas barrocas como las hay en Europa y el sonido es muy diferente. El sonido de una orquesta americana que toca barroco con instrumentos actuales... no es lo mismo.

Recuerdo que cuando estuve trabajando con Harmoncourt en Viena, tenía en su casa una espineta de finales del siglo XVII y el sonido era tan bajo y tenías que cantar del mismo modo. Es difícil decir si así como suenan las orquestas barrocas de hoy sonaban en tiempos de Händel o Bach. Pero creo que el objetivo no es imitar exactamente. Obviamente tienes que voltear a los orígenes para saber qué hacían, cómo lo hacían, cómo hacían esas frases que duran páginas y páginas y páginas. ¿Dónde respiro? La respiración y el volumen son importantes.

También pienso que el ruido del entorno era menor en aquel entonces. Hay muchos factores que han cambiado, de modo que querer imitar cómo se tocaba en esos días no es necesariamente una meta, pues no encaja con lo de hoy, con el público de hoy, con la sociedad de hoy. Siempre tienes que hacer concesiones: hacer algo que la gente entienda y algo con lo que tú, como artista, estés de acuerdo; que represente lo que el compositor escribió complementado con tus emociones y lo que tú quieres expresar. ●

* Esta entrevista fue realizada en octubre de 2013, días antes del concierto de Vivica Genaux en el FIC de Guanajuato

