

Ars Vocalis México: Contenido y Alcances

por Erick Alba

El calor no tuvo efectos de adormecimiento en la bulliciosa Ciudad Obregón, cabecera municipal del municipio sonorenses de Cajeme y en el que sus casi 300 mil habitantes parecieron enfocar su agitada rutina en las labores productivas tradicionales de la zona: maquila, agricultura, comercio y ganadería. Por eso es que el canto y la ópera llegaron como una actividad inesperada, con la sorpresa de quien piensa a este arte multidisciplinario como algo lejano pero que de pronto está allí con montajes completos y recitales al aire libre, con figuras mundiales y con acceso gratuito.

Fue la primera ocasión que el Festival Internacional de Canto y Ópera Ars Vocalis México se materializó en el estado de Sonora y anunció que tomará a Ciudad Obregón como sede permanente anual. Las mantas publicitarias cubrían fachadas de edificios públicos y los programas de radio y televisión locales y de varios estados del país que abordaron el suceso desde semanas atrás, por lo que no fue extraño que los boletos que se repartieron gratuitamente para los diversos recitales y presentaciones operísticas se agotaran rápidamente.

En la noche de inauguración, el 6 de abril en el teatro **Dr. Óscar Russo Vogel** del Instituto Tecnológico de Sonora, el fundador y director de Ars Vocalis México, el tenor **Carlos Zapién**, destacó la conjunción del esfuerzo académico que este año disfrutaron 40 alumnos mexicanos elegidos en audiciones en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo y Ciudad Obregón; las 19 presentaciones artísticas que se abrieron al público en general en teatros, universidades y plazas públicas; y el apoyo empresarial encabezado por **Javier Herrera Durón** y **Rossana Robinson Bours**, directivos de Cultural Jikau A.C. para sufragar el festival junto al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

Así inició el reparto de alumnos en aulas en las que abordaron el perfeccionamiento operístico; *lied*, *mélodie* y música de cámara; música antigua y barroca; y música mexicana, antes de que cada noche todos acudieran, junto a los obregonenses, al recital o montaje operístico que correspondía a esa jornada y que incluyó las óperas *Bastien und Bastienne nozze di Figaro* de Wolfgang Amadeus Mozart, los recitales de **Diana Haller**, **Eric Mentzel**, **Ramón Vargas** y **Francisco Araiza**, entre otros.

Francisco Araiza con los alumnos de Ars Vocalis 2015

Los medios informativos del estado publicaron frases de aceptación hacia la presencia inaugural de Araiza: “El tenor mexicano, considerado como el revitalizador fundamental del género del *lied*, ofreció un recorrido cronológico sobre esa forma musical alemana como apertura de las actividades artísticas del Festival Internacional de Canto y Ópera Ars Vocalis México en Ciudad Obregón”, y se refirieron también a **Rodrigo Ritter**, el pianista acompañante, al señalar que juntos “llenaron el escenario con el ciclo *Dichterliebe* (Amor de poeta), el Opus 48 del alemán Robert Schumann, quien utilizó algunos de los textos que Heinrich Heine insertó en su *Lyrisches Intermezzo* para iniciar el recorrido cronológico por el género que convirtió a Araiza en una figura referencial del canto europeo”.

La actuación de Diana Haller también fue motivo de noticia: “Otro punto notable durante la participación de la mezzosoprano es el que se refiere al cuidadoso fraseo puesto en la obra de Händel, el barroco alemán que hizo fortuna en Inglaterra. En ‘Verdi prati’, que forma parte de una de las óperas importantes de Händel, *Alcina*, Haller enfatizó en la dicción que otorga importancia a cada nota de manera individual, pues la retórica barroca así lo establece, aunque eso se convierte en una dificultad de bella resolución cuando la obra en *allegro* entró a un pasaje oligotónico; es decir, de ocho o más notas cantadas sobre una misma sílaba y que por lo mismo hace imposible la separación entre ellas”.

Por lo que respecta al *Singspiel Bastien und Bastienne*, una obra que caracteriza la atención al público infantil por parte de Ars

Vocalis México, se destacó la dirección escénica de **Yazman Pulido** y en lo musical por la coreana **Jooyeon Huang** al frente de la Camerata de Culiacán, para presentar un concepto que giró en torno a muñecos de trapo para representar a los tres personajes, los pastorcitos Bastián y Bastiana, y el mago Colas, “lo que obligó a que los actores asumieran una corporalidad desarticulada para encarnar su respectivo papel mientras que para el trabajo de Huang al frente de la orquesta, ésta recurrió a un sistema agógico seguro al reducir en lo posible las indicaciones de tiempo marcadas en la partitura, logrando así una mejor dicción por parte de los cantantes”.

Una clase maestra con el tenor Ramón Vargas

La segunda de las óperas, *Le nozze di Figaro*, contó con la dirección escénica de la italiana **Rosalba Trevisan**, y en lo concertante con las del mexicano **Rodrigo Elorduy**, quien “estuvo al frente de la Orquesta Filarmónica de Sonora, el Coro de la Universidad de Sonora y el Coro del Instituto Schiller para ofrecer una interpretación que se caracterizó por su limpieza y homogeneidad”, mientras que Trevisan “hizo circular a algunos actores cuando se trataba de diálogos, para dar la ilusión de movimiento dentro de la casa, y estableció líneas diagonales para dar perspectiva a la estampa, sobre todo en los momentos de multitudes”.

La pedagogía

Y aunque el mayor atractivo de Ars Vocalis México para el público cajemense radicó en las presentaciones artísticas, la base fundacional de este festival es el aspecto educativo dirigido a los jóvenes cantantes nacionales, con la intención de alentar sus carreras al tener contacto con maestros traídos de Europa y los Estados Unidos quienes implementan en México las rutinas de trabajo que caracteriza a las respectivas casas de ópera y universidades en las que laboran habitualmente.

Dicha capacitación se puso en manos de algunas de las más altas figuras del canto y la ópera a nivel global, y de hecho ése es el mayor atractivo para los estudiantes, pues en la plantilla docente se encuentran personalidades como el *Kammersänger* (cantante de cámara) de la Ópera de Viena, Francisco Araiza, tenor mexicano que abrió las puertas a sus coetáneos en Europa en las últimas décadas del siglo XX; **Michael Chance**, contratenor británico que se encuentra en el selecto grupo de los cinco mejores contratenores del mundo; el también mexicano **Javier Camarena**, la nueva estrella de la ópera mexicana en Europa; y la mezzosoprano de origen croata **Dunja Vejzović**, junto a **Ramón Vargas**, figura importante de la ópera en México y el mundo.

Los ya mencionados corresponden sólo al apartado de clases magistrales, pues las sesiones regulares en el 2015 estuvieron a cargo de docentes con alto reconocimiento como **Julio Alexis Muñoz** (Escuela Superior de Canto de Madrid), **Robert Hiller** (Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart), **Eric Mentzel** (Universidad de Oregon), **Genaro Méndez** (director de la Ópera de Nevada), o **Angelica Vogel** (Hochschule für Musik und Theater München), por mencionar sólo a cinco de los 16 maestros que colaboran con el Festival provenientes de diferentes instituciones artísticas y educativas de México y el extranjero.

Para mencionar ejemplos sobre el contenido de las clases magistrales en lo que correspondió a la emisión del 2015, Vargas hizo un balance en la que señaló las diferencias técnicas entre un cantante mexicano y uno inglés, y discurrió entonces sobre la idea generalizada que habla sobre la enorme calidad de los cantantes mexicanos y que por ende tienen asegurado su éxito en Europa, continente que posee los mejores escenarios y compañías vocales del mundo; sin embargo, aseveró también que un mal adiestramiento y hábitos erróneos en el proceso de estudio pueden truncar fácilmente la carrera de cualquier operista joven, por lo que es necesario aprovechar la resonancia de pecho, que le da característica al cantante nacional, pero utilizando también los resonadores faciales y craneales de manera óptima.

El otro de los invitados para ofrecer clases en ese mismo nivel durante este año, Araiza corrigió interpretación y técnica, como era de esperarse, aunque añadió símiles entre el cantante profesional actual y el deportista de alto rendimiento, pues “el que yo represento es un canto muy deportivo, es muy demandante para el cuerpo en general, para el corazón, para el sistema circulatorio, se tiene que estar en forma”, dijo dentro de su sesión pedagógica.

Sin embargo, un concepto más profundo del propio Araiza se refiere a la importancia de tener en México programas de promoción operística con una magnitud similar a los que él mismo trata en el Viejo Mundo, ya que Ars Vocalis México “es un festival diseñado bajo los parámetros más importantes y más exitosos en Europa; es un programa que se orienta a la estructuras del Festival de Salzburgo, el Festival de Edimburgo, en Inglaterra. Es un programa que a mi manera de ver es único en América Latina y sobre todo por el enfoque que se le da a la *disciplina de los reyes*, el lied, y por esa dualidad: la de ser un festival que tiene un elemento académico, tanto en repertorio operístico como en repertorio barroco y el eminentemente de lied”. ●

El autor es organista, musicólogo y crítico musical en diarios y revistas mexicanas como *Letra franca* y *La Jornada*. Autor de libros especializados en el desarrollo de la música mexicana, como *Esto lo estoy escribiendo mañana. Historia del Jazz en Michoacán* y *Ars Vocalis México: Trascendencia de la pedagogía vocal en tres siglos*.