

Karen Barraza

“El movimiento artístico te envuelve”

por José Noé Mercado

Entre los talentos vocales que han surgido en el estado de Sinaloa en años recientes destaca la joven soprano mazatleca Karen Barraza. Una bella y carnosa voz de lírico-ligera, acentos oscuros en su timbre lo cual le da colorido y calidez a su emisión, la disposición para el estudio y el aprendizaje, así como una agradable presencia escénica son inmejorables cartas de presentación para una chica con sueños, ambiciones y objetivos por conquistar en el terreno de la ópera.

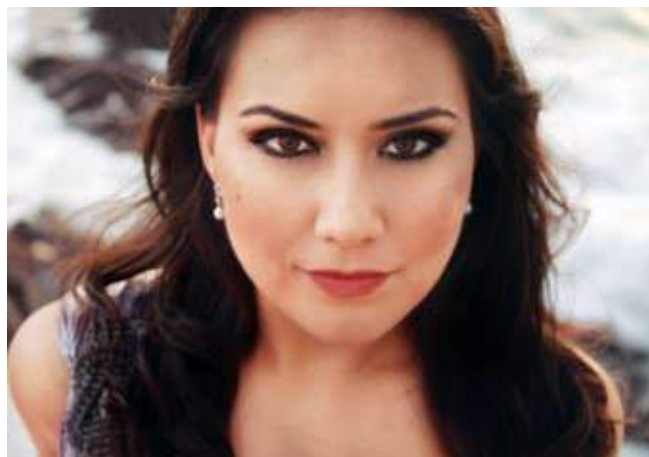
De la mano de los maestros Enrique Patrón de Rueda —su primer guía en el terreno lírico— y Carlos Serrano —con quien trabajó en su etapa dentro del reconocido Taller de Ópera del Instituto Sinaloense de Cultura, Karen obtuvo la preparación para cosechar triunfos en diversos certámenes de canto, ingresar a la Academia de las Artes Vocales en Filadelfia (AVA) y realizar incursiones escénicas como la más reciente: su interpretación de la trágica heroína principal en la producción de *Romeo y Julieta* que durante el mes de febrero presentó la Sociedad Artística Sinaloense en el Teatro Pablo de Villavicencio de Culiacán.

“Mi curiosidad por cantar comenzó a los 14 años”, apunta la soprano en una charla exclusiva para los lectores de la revista *Pro Ópera*. “En aquel entonces vivía en una ciudad en la que no había ningún acceso a la cultura y era algo frustrante. Tan pronto nos mudamos de regreso a Mazatlán fui al Centro Municipal de Artes pues ya sabía que ahí había todo tipo de artes y también maestros de canto”.

Eventualmente conoció a una de las figuras líricas del estado de Sinaloa, al maestro Enrique Patrón de Rueda: “Fue más una audición que una presentación. Para mi suerte, decidí tomarme como alumna y tomaba sus clases cada que él tenía tiempo. Así que varias veces tuve que salir de la preparatoria e irme derechita al teatro, aún vestida en mi uniforme escolar y sin comer para tener así oportunidad de tomar una clase con el maestro Enrique”, asegura la soprano.

Pronto llegaría un nuevo escalón, que Karen no dudó en subir. “El siguiente paso para mí fue cuando se anunció que se abriría por primera vez en México —¡y sería en Culiacán, Sinaloa!— un taller de ópera donde los participantes tendrían la oportunidad de dedicarse de lleno al canto. Por supuesto, audicioné, quedé y pasé dos años de entrenamiento bajo la guía del maestro Carlos Serrano”, cuenta la artista mazatleca.

En Sinaloa hay una actividad operística continua: producciones frecuentes, talleres, el concurso de canto, apoyo de las instituciones; y ello ha permitido el surgimiento y desarrollo de una generación destacada de voces sinaloenses, entre las que tú te encuentras, que de a poco se han expandido por el país e incluso fuera de él. ¿Cómo viviste ese ambiente estatal y de qué manera ha incidido en tu joven carrera?

“Debería haber un taller de ópera en cada estado”

La primera vez que asistí al Concurso Internacional de Canto de Sinaloa sólo fui como oyente. Aún no tenía la edad para participar, además de que me aterraba la idea de cantar para un jurado.

Al ver aquella competencia quedé impactada con la cantidad de cantantes que asistieron y el hecho de que fueran tan buenos y tan jóvenes. Lo más sorprendente fue la calidad del certamen y la manera en que lo llevaron a cabo. Yo jamás imaginé que en mi estado hubiera ese apoyo a las bellas artes y que además los que llegaran a ser finalistas iban a tener la oportunidad de cantar con orquesta —una muy buena orquesta— que también pertenece al estado.

Por si todo eso fuera poco, había un curso previo donde podrían sin ningún costo tomar clases con el director artístico del certamen, el maestro Enrique Patrón. Eso sin mencionar todas las comodidades que ofrecieron. Fue de verdad un placer haber asistido a ese concurso. Por eso en los años siguientes me animé a concursar, y el resto ya es historia. El concurso de canto en Sinaloa curiosamente es hasta ahora el más generoso en el que he participado.

Y ni qué decir del talento que hay en Sinaloa, pero principalmente en Mazatlán, donde el movimiento artístico te envuelve y te hace querer ser parte de él. Fue en el Teatro Ángela Peralta donde vi mi primera ópera, quedé fascinada y no podía creer que hubiese tal calidad artística de músicos, cantantes y bailarines y no entendía por qué no había escuchado antes de ello o por qué no hacían toda una temporada con el teatro a tope, todo el tiempo.

En el de Sinaloa obtuviste algunos premios, como Revelación Juvenil, SAS, Amigos de la Ópera o Premio del Público, pero también tienes un balance ganador en otros concursos como el

Carlo Morelli o el Giulio Gari de Nueva York. ¿Puedes platicarnos sobre esas experiencias?

Definitivamente, cada vez que ocupas un escenario es un aprendizaje nuevo y los concursos, sobre todo, son las herramientas que necesitamos los cantantes emergentes, pues es una oportunidad de pisar el escenario, enfrentarte y acostumbrarte a un público, a un jurado, el cual por cierto, no está ahí para criticarte, sino para ayudarte a crecer.

Algo muy interesante que me pasó recientemente es que terminando un concurso, en Filadelfia, los cantantes participantes hicieron una línea para hablar con el jurado. Me llenó de curiosidad y me formé. Al llegar a ellos me dijeron lo que en su opinión debería poner en mi repertorio y lo que debería dejar, las cosas que podría mejorar o ajustar actoralmente; pero también me dijeron lo que les gustaba de mí, de mi voz y mi interpretación.

Fue sin duda un aprendizaje, haya ganado o no; fue tiempo bien invertido. Y eso es algo que me encantaría que pasara en México. Eso ayudaría, sobre todo, a los cantantes más jóvenes o con menos experiencia a crecer más rápido y de esa manera poder dejar de ser cantantes para comenzar a ser artistas.

Ahora, en *Romeo y Julieta*, pudiste trabajar nuevamente con el maestro Patrón de Rueda. Cuéntame. ¿cuál ha sido el proceso de tu aprendizaje y experiencia profesional a su lado?

¡El maestro Enrique Patrón de Rueda ya debería tener una estatua en el Paseo de Olas Altas de Mazatlán! De verdad que ha hecho mucho más de lo que se le reconoce por el estado y siempre está protegiendo e impulsando a los cantantes. Lo que él hace, actualmente no lo hace nadie más en México: enseñar sólo por enseñar.

Él me abrió las puertas de su casa y he escuchado de muchas anécdotas e innumerables batallas que ha enfrentado por mejorar la cultura en nuestro estado, por llevar música a la gente de todas las escalas sociales, de presionar por hacer más ópera y de la mayor calidad posible, que de verdad no le pide nada a las casas de ópera nivel A. Es simplemente un ejemplo mazatleco.

¿Puedes recordar más detalles de tu experiencia dentro del Taller de Ópera del Instituto Sinaloense de Cultura y del trabajo que ahí realizaste con el maestro Serrano?

El Taller de la Ópera fue un parteaguas en mi vida y sin duda un proyecto que México necesitaba desesperadamente. Yo le admiro mucho al maestro Carlos Serrano la decisión de tomar esa gran responsabilidad y compromiso con un proyecto tan importante para nosotros y su dedicación al mismo.

Más que una preparación vocal, el taller es una experiencia escénica invaluable para los jóvenes cantantes, que a su vez te permite dedicarte de lleno al canto. El entrenamiento de alguien que también es cantante, sus consejos como artista y su guía en esta tan difícil carrera para mí fueron muy útiles.

Y, en mi opinión, si hay tantísimos cantantes de ópera en todo lo largo y ancho de México a pesar de la faltante cultura, creo que debería haber un taller de ópera en cada estado.

Ahora continúas tu preparación músico-vocal en la Academia de las Artes vocales en Filadelfia. Cuéntame sobre ello...

AVA me ha regalado muchas cosas. Es una academia única en su tipo y he tenido la enorme suerte de estar entre los becados. Es un trabajo realmente intenso y constante, diseñado como un trampolín para cantantes a punto de ser profesionales.

Arturo Chacón y Karen Barraza en *Romeo y Julieta*

He tenido la oportunidad de hacer múltiples roles pequeños, medianos y hasta coro. Y de todos he aprendido a ser un poco más artista. Mi rol más reciente en la academia fue el de Lauretta en *Gianni Schicchi* de Giacomo Puccini, en abril de este año.

Recientemente el público ha podido verte en la producción de *Romeo y Julieta* que se presentó en Culiacán. ¿Puedes platicar algo sobre la Julieta que interpretaste, sin duda un personaje intenso, romántico y que tiene una transformación interior muy notoria?

Julieta es vocalmente adecuado para mí. Además de que adoro al personaje, es sin duda muy complejo y lleno de colores, pues la Julieta que vemos en el primer acto es totalmente distinta de la Julieta del quinto acto.

El personaje realmente requiere que regresemos a esa edad, sentir, pensar y actuar como cuando se tenían 15 años y de pronto proyectar el drástico cambio a ser una mujer. Pero el mayor reto fue el de contener mis emociones como cantante, manteniendo el dramatismo que exige el personaje, además de la dificultad vocal.

Has participado también en montajes de *La flauta mágica*, *La dama de picas*, *Manon*, entre algunos otros...

De alguna manera, siento que todos esos roles interpretados han sido importantes por el hecho de ser tan distintos en estilo y rango vocal. A través de ellos aprendí a lidiar con una exigencia vocal del cien por ciento o con la complejidad del personaje, mala acústica, energía, dramatismo e incluso, algunas veces, con demasiado movimiento físico o no poder ver al director. Pero el mejor hasta el momento ha sido abordar a Julieta, que, cabe mencionar, es mi debut en un papel principal.

Naturalmente, me vienen bien los roles de personajes jóvenes. En cuanto a estilos, me convienen roles de compositores franceses como *Manon* de Massenet, *Romeo y Julieta* de Gounod, *Pescadores de perlas* de Bizet, así como de *bel canto*: *La sonámbula* de Bellini; *El elixir de amor* y *Don Pasquale* de Donizetti; e inclusive *La bohème* de Puccini o *Rigoletto* de Verdi, por mencionar algunos.

¿Cuáles son tus planes, tus metas: a corto y mediano plazo?

Mi próximo proyecto es *Gianni Schicchi*. Y, si Dios quiere, realizar un par de conciertos de música de arte y sacra que tengo rato queriendo hacer. Mi meta más a corto que largo plazo es firmar con una buena agencia y trabajar principalmente en Estados Unidos y, espero, en México. Eso por el momento. ●