

Flávia Furtado,

Directora del Festival de Ópera de Manaus

por Ximena Sepúlveda

Cuéntanos la historia del Teatro Amazonas, ubicado en la mitad de la selva.

Hay varias versiones de por qué se construyó este teatro: algunos dicen que era porque un gobernador tenía una amante que era actriz; otros, simplemente porque Manaus era un sitio muy rico en esa época (el periodo de la explotación del caucho) y querían que se nombrara a esa ciudad como el París del Trópico.

La ciudad era increíblemente hermosa y hay fotos que lo demuestran. Manaus era nuestra ciudad más rica del país: generaba el 75% de las ganancias de la nación. La goma o caucho era llamado el oro blanco.

El Teatro Amazonas es más antiguo que los teatros de Rio de Janeiro y São Paulo. Fue inaugurado el 31 de diciembre de 1896.

¿De qué se compone el Festival de Ópera de Manaus?

Es un caso único en Brasil. Siempre digo que aquí suceden cosas que no acontecen en ninguna otra parte. Hemos tenido el mismo Secretario de Cultura desde hace 21 años y también contamos con el mismo Director Artístico durante los últimos 18.

El Teatro era como un museo y no tenía grupos artísticos como parte de un equipo que trabajara en forma consistente, hasta que un alemán que había visto la película de *Fitzcarraldo* (estrenada en 1982) empezó a soñar con un proyecto que lo trajo a Manaus y, después de conocer el Teatro, decidió que quería producir una ópera en este sitio.

El Director del Teatro y el Secretario de Cultura aprobaron esta idea y así empezó el Primer Festival de Ópera, contando con un coro de aficionados en la ciudad y el resto vino todo de Europa: o sea orquesta, decorados, vestuario, actores y solistas.

Después de esta transformación, el gobernador y el secretario de Cultura se dieron cuenta que se debía hacer más y empezamos lentamente a invitar integrantes para audicionar y formar grupos artísticos. Primero trabajamos con la gente de Manaus y todo se manufacturó en Brasil, y posteriormente en la ciudad misma.

Ahora contamos con siete grupos artísticos que actúan en el Teatro: la Orquesta Filarmónica del Amazonas, la Orquesta de Cámara del Amazonas, la Banda de Jazz del Amazonas, el Coro del Amazonas, la Compañía de Danza del Amazonas, el Grupo Folklórico de Danza y la Orquesta de Guitarras.

“Si no conoces todos los gajes del oficio, no todo te va a salir bien”

También contamos en la actualidad con un Centro Técnico, donde se crea el vestuario y los escenarios y también los almacenamos ahí. Está el Centro Cultural, donde todos los grupos artísticos del Teatro dan clases gratis a los niños de la comunidad de Manaus (aproximadamente unos tres mil alumnos). Junto a esto, tenemos también una Orquesta Juvenil asociada a la orquesta profesional.

La ciudad se ha transformado dramáticamente en los últimos 21 años y ahora existe una industria cultural que es parte de la economía y agenda de la ciudad. Los cruceros hacen escala en esta ciudad durante las fechas del Festival, y el turismo se ha incrementado enormemente. La ciudad se ha beneficiado con este desarrollo.

Los alrededores del Teatro están totalmente renovados y ha dejado de ser un sitio peligroso, donde siete hoteles cercanos permanecen abiertos, siendo el último un hotel de cinco estrellas. Existen cafés y restaurantes en la plaza, y una ciudad que no contaba con tiendas de música e instrumentos, ahora hay seis.

También, orgullosamente, contamos con el público más joven del país. Damos oportunidad de empleo y un mejor futuro para muchos.

¿Cómo escogen el elenco?

Usualmente el director artístico, el maestro Luiz Fernando Malheiro, es el encargado de esta selección. Nuestro Festival de Ópera, en comparación con muchos teatros europeos, no cuenta con un programa estándar. El Director Artístico tiene la libertad de programar cualquier

El Teatro Amazonas, sede del Festival de Ópera de Manaus

tipo de repertorio, lo que ha sido la gran diferencia en nuestro proyecto.

Hemos ofrecido títulos que nadie más ha introducido en Brasil, desde el barroco y *El anillo del nibelungo* completo, hasta títulos contemporáneos como *Lulu*, *Dialogues des Carmélites*, *Lady Macbeth de Mtsensk*...

El Festival de Ópera del Amazonas (FAO) ha obtenido muchos premios dentro del país. También tenemos en cuenta la presentación y restauración de las obras de compositores brasileños, desde las de Antônio Carlos Gomes hasta las de Cláudio Santoro. No hacemos cortes a las partituras. Eso depende exclusivamente de la decisión del maestro concertador. Somos el Teatro brasileño que ha presentado y comisionado la mayor cantidad de obras contemporáneas de compositores nacionales.

En cuanto al elenco, el maestro concertador siempre está dispuesto a dar oportunidades a los artistas jóvenes que quieran audicionar, tanto cuando está en Brasil como cuando se encuentra en el extranjero.

Aparte del Festival de Ópera, ¿qué otras atracciones ofrece Manaus?

Manaus tiene muchas atracciones, como museos, donde se puede aprender sobre nuestra historia y su gente y algunos centros científicos donde se estudia la naturaleza del Amazonas y su flora y fauna.

En la parte culinaria, existen muchísimas especies de peces en el río Amazonas que deleitan nuestro paladar, al igual que diversas hierbas y frutas provenientes de la región. Y, por supuesto la naturaleza. Es un sitio muy especial donde se unen la cultura y el turismo, que hacen de esta experiencia una ocasión muy especial.

Hay barcos que salen diariamente del puerto para excursionar el río, donde pueden almorzar en un restaurante flotante en la mitad de la selva, ver victorias regias, nadar con los delfines, visitar una comunidad indígena o entrar en un museo del caucho en una isla donde el guía explica toda la historia de cómo se vivía en la época de las grandes plantaciones de este vegetal.

¿Existe un interés constante por la ópera entre sus habitantes?

Sí. El público en su mayoría se compone de gente local y turistas, pero debido al efecto comunitario la gente siente mucho orgullo del Festival y cuenta con una gran sensación de pertenencia. También el Teatro mantiene los precios bajos y cualquier persona puede comprar boletos para las presentaciones, hecho que es muy importante para asegurar un público más ecléctico, formando parte de todos los niveles de la sociedad. Organizamos conferencias y charlas donde la gente se reúne para hablar sobre ópera durante el Festival.

¿Qué importancia le dan en Manaus a la ópera de Daniel Catán, *Florença en el Amazonas*?

Florença siempre ha sido un proyecto del maestro Malheiro. En el año

2003 la presentaron en versión concierto, cuando el compositor vino a Manaus. Él era un hombre muy agradable y con el maestro Malheiro hablaron sobre la posibilidad de presentar esta obra en escena. Desgraciadamente, él ya no está aquí para ver su obra presentada con tanta belleza. La producción vino de Bogotá y es hermosa, con algunas proyecciones de Manaus, el Teatro y su interior. Es muy emocionante para el público ver una ópera cuya historia transcurre en esta misma ciudad y teatro.

¿Piensan incorporar *Florença* como una atracción propia del lugar?

Normalmente no presentamos la misma ópera todos los años, pero *Florença* cuenta con un sitio de honor aquí y lo más probable es que la volvamos a presentar en otra ocasión.

¿Cómo te preparas para el tradicional Festival de Ópera anual?

Nos toma dos años la preparación de cada festival, y a veces más. Todo depende del tipo de producción. Ya estamos pensando en 2019, 2020 y 2021, pero debo agregar que llevo quince años trabajando en esta obra y cuento con un gran equipo que me ayuda y facilita la labor.

¿Hay escuelas de música en Manaus?

Hay muchas escuelas de música en Manaus y hasta la Universidad del Estado de Amazonas ha iniciado cursos de arte y música desde hace un tiempo para cubrir las necesidades culturales de la ciudad. Pero la escuela de música más importante sigue siendo la anexa al Teatro Amazonas y es el Centro Cultural Cláudio Santoro. Es el mejor en el área y ha producido muy buenos profesionales de la música y danza. El estudio es gratis y cualquier persona puede entrar a estudiar allí. Contamos con bailarines que integran grupos profesionales en Alemania, Estados Unidos y otras partes de Brasil y, lógicamente, algunos forman parte de los grupos de danza del Teatro Amazonas. Varios han tenido la oportunidad de perfeccionarse en el exterior, para luego regresar aquí.

¿Qué le quieres contar sobre ti al mundo?

Yo estudié ingeniería durante dos años, pero no era lo mío y regresé a la música, dónde había estudiado piano en la Universidad de Río de Janeiro, pero no me gustó esa vida. Horas y horas de estudio solamente y al cabo de cuatro años en Bélgica, donde había ido a especializarme, regresé a Brasil y no quería saber más de la música, y decidí ingresar nuevamente a otra universidad para estudiar Negocios Internacionales.

Un amigo me dijo que había vacantes en el Teatro Municipal de Río de Janeiro, sitio que conocía bastante bien, pues siendo carioca era asidua asistente a él y conocía a la mayor parte de los miembros de la orquesta. Pero el mundo de la ópera resultó ser totalmente diferente y me impactó la enorme variedad de elementos que la componían: decorados, vestuario, iluminación, etcétera, y aunque había visto varias óperas anteriormente, me encontraba en una situación muy distinta al trabajar entre bambalinas y ver la planeación de una obra del principio al final.

También me dedico a la dirección escénica y me he inmiscuido en todos los detalles de una producción, por lo cual estoy muy agradecida, pues es necesario conocer todos los detalles antes de programar. Si no conoces todos los gajes del oficio, no todo te va a salir bien. Empecé con una tarea sencilla y año tras año he aumentado mis conocimientos y también he podido usar mis estudios universitarios de negocios, donde las clases de economía han sido esenciales y fueron fuente de gran sabiduría.

Siempre he admirado a la gente que entiende su vocación a temprana edad, pero no fue mi caso. Tuve que tratar diferentes medios y abrir y cerrar muchas puertas antes de encontrar lo que realmente quería. El hecho de crear un proyecto de principio a fin es para mí fascinante. La ópera tiene una larga y hermosa historia, pero hay que traerla al Siglo XXI. Mi meta ahora es cambiar la ópera en Brasil y mejorarla cada vez más y cambiar la percepción de que la cultura es solamente para los ricos.

La cultura debe ser una inversión al futuro. Todavía existe un largo camino para cambiar las mentes de los políticos y las empresas en Brasil, pero para eso tenemos el ejemplo del Festival de Ópera de Manaus, y su historia lo demuestra. ●