

Ópera en México

Escena del estreno nacional de *Iolanta* en el Cenart

Don Pasquale en Acatlán e Iztacala

Luego de presentar una auspiciosa primera temporada de *Don Pasquale* en la Sala Miguel Covarrubias de Centro Cultural Universitario el verano pasado, Pro Ópera, A. C. ofreció dos funciones adicionales de la ópera buffa de Gaetano Donizetti en las Facultades de Educación Superior (FES) de Acatlán e Iztacala, los días 13 y 15 de octubre.

En el marco del programa México en Escena auspiciado por el Fondo para la Cultura y las Artes (Fonca), la producción contemporánea, minimalista y versátil de *Don Pasquale*, concebida por **José Antonio Morales** y **Rosa Blanes Rex**, se trasladó a estos campus universitarios del norte y norponiente de la Ciudad de México.

El elenco, preparado en el Taller de Ópera rumbo a *Don Pasquale* que se celebró durante la primavera del 2009, estuvo conformado por **Charles Oppenheim** (Don Pasquale), **Edgar Gil** (Dottor Malatesta), **Victor Hernández** (Ernesto), **Verónica Lelo de Larrea** (Norina en Acatlán) y **Karla Muñoz** (Norina en Iztacala), y el actor **Pablo Miguel Munguía** como el mayordomo y notario. El director artístico **Rodrigo Macías** estuvo al frente del Ensamble Filarmonía en Acatlán, y en Iztacala la función fue a piano, con el maestro **Ángel Rodríguez**.

Iolanta en el Teatro de las Artes

Los días 7 y 8 de noviembre de 2009, el Centro Nacional de las Artes (CNA) fue testigo del estreno nacional de la última ópera de Piotr Illich Chaikovsky (1840-1893), estrenada en 1891.

Iolanta, ópera lírica en un acto, con libreto de Modesto Chaikovsky, estuvo a cargo del Laboratorio de Investigaciones Escénico-Musicales (LIEM) que dirige **Eduardo García Barrios**, en coproducción con el Sistema Nacional de Fomento Musical y el Coro del Conservatorio Nacional del Música y la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez, y se presentó bajo la batuta del maestro **José Miramontes**.

La obra está basada en el drama del escritor danés Henrik Hertz *La hija del Rey René*, quien a su vez se bajó en un cuento de Hans Christian Andersen, y narra la historia una princesa ciega

Verónica Lelo de Larrea (Norina) y Edgar Gil (Malatesta) en *Don Pasquale*

de nacimiento, y de la tenacidad del Rey de Provenza, su padre sobreprotector, para lograr que su hija pueda ver la luz.

El elenco estuvo formado por **Lucía Gudiño** (Iolanta), **Ángel Arellano** (Vaudemont), **César Castro** (Rey René), **Eric Mauricio Torres** (Roberto), **Jorge Gutiérrez** (Ebn-Hakia), **Enrique Rodríguez** (Almerik), **Luis Felipe Losada** (Bertran), **Fernando Pichardo** (Martha), **Samantha Marba** (Brigitta) y **Norma Vargas** (Laura). **Leszek Zawadka** fue el director de escena.

Concierto contra la trata de mujeres y niñas en la Ollin Yoliztli

El día 5 de noviembre se llevó a cabo en la Sala Ollin Yoliztli el primer concierto contra la trata de mujeres y niñas. Los participantes fueron las sopranos **Irasema Terrazas** y **Leticia Vargas**, el tenor **Dante Alcalá** y el barítono **Carlos Sánchez**, todos ellos acompañados al piano por el maestro **Ángel Rodríguez**.

El programa del concierto fue escogido con muy buen gusto e incluyó arias de ópera, canciones napolitanas, romanzas de zarzuela, canciones latinoamericanas, temas de películas, comedias musicales y canciones mexicanas. Aunque generalmente en este tipo de eventos lo importante es el fin que persigue el concierto, debemos darles una merecida felicitación a los cinco participantes de la parte musical, ya que nos deleitaron con una velada muy bella. Las dos sopranos lucieron vestidos de la diseñadora mexicana **María Luisa de Chávez**, y demostraron tener una hermosa presencia escénica. En cuanto a lo vocal se refiere, hubo muchos gratos momentos dentro del programa, como fue escuchar en excelente forma vocal a Leticia Vargas, quien nos deleitó con un hermoso 'Je veux vivre' de *Roméo et Juliette* y una pícara y bien interpretada "Canción de Paloma" de *El barberillo de Lavapiés*. Su voz ha crecido en tamaño y el timbre, siempre hermoso, resuena muy bien en los agudos. Muy bonita también resultó su interpretación de 'Non ti scordar di me'.

Irasema cantó un tierno 'O mio babbino caro' de *Gianni Schicchi* y 'Las carceleras' de *Las hijas de Zebedeo*. El tenor Dante Alcalá cantó 'La donna è mobile' de *Rigoletto* con su acostumbrado entusiasmo y pasión, al igual que la romanza 'No puede ser' de *La tabernera del puerto*. Su voz es bella y siempre nos ha gustado la entrega que Alcalá tiene en escena, como cuando cantó la famosa canción 'O sole mio'. Sólo le recomendamos que no se tense tanto al cantar, ya que se le ve mucho esfuerzo en el cuerpo y en la forma en que se para en escena. El barítono Carlos Sánchez posee una voz hermosa y es muy seguro al cantar. Interpretó con aplomo el aria del Toreador de *Carmen* y la romanza de Los Vareadores de la zarzuela *Luisa Fernanda*. Tiene mucha musicalidad y maneja bien los diferentes estilos en los cuales cantó. Nos gustó mucho también su 'Torna a Sorrento'.

Los cuatro cantantes interpretaron juntos varias de las canciones de la segunda parte del concierto, tales como 'Alma llanera', 'La Bikina', 'La flor de la canela', 'The impossible dream', 'I could have danced all night', 'Cielito lindo' y 'Granada'. Cabe destacar el maravilloso desempeño del maestro Ángel Rodríguez, no sólo por su excelente forma de acompañar a los solistas, sino también por los arreglos que hizo a varias de las canciones de la segunda parte, entretejiéndolas en un hermoso popurrí.

Lo único que empañó esta hermosa velada musical fue la poca asistencia del público que no sólo se perdió de un excelente concierto, sino que también no estuvo presente para ayudar a una causa que es necesario combatir y por lo cual sólo se pedía un donativo por boleto y, a cambio, se podía disfrutar de las voces de estos jóvenes cantantes que nos dieron una maravillosa prueba del talento que hay en México.

por Ingrid Haas

Primer concierto contra la trata de mujeres y niñas

Conferencias de Pro Ópera

Cumpliendo con su ambiciosa finalidad, concluyó el Ciclo de Conferencias 2009 que, a modo de Diplomado, ofreció Pro Ópera, A. C. en un total de 13 sesiones asignadas a siete distintos ponentes.

Las dos conferencias dedicadas al periodo clásico (es decir: la de Haydn, por **Lázaro Azar**, y la de Mozart, por **Luis Gutiérrez Ruvalcaba**) se distinguieron por su especificidad. Cada uno a su modo (Gutiérrez con diversos ejemplos audiovisuales; Azar con un sorprendente descubrimiento musicológico) ilustró en lo sonoro su tema, haciendo oportuna mención de la relación de su tema con el de su par.

En su primera participación, la concerniente a la ópera bufa, **Charles Oppenheim** condujo una concisa cronología desde los inicios del barroco hasta el final del *bel canto* para enmarcar en su contexto el surgimiento y evolución del género, pero explicando también sus peculiaridades y sus diferencias con otros géneros (principalmente con el de la ópera seria). En la segunda, explicó punto por punto las características del *bel canto* y de la técnica general del canto operístico, disipando dudas y esclareciendo exhaustivamente, pero con particular amenidad, generalidades y particularidades de un tema tan vasto como apasionante.

Erick Zermeño, por su parte, presentó un panorama —acompañado de diversos ejemplos audiovisuales— de los tres más importantes representantes del *bel canto*. Dentro de un marco histórico muy completo, el expositor examinó diferencias entre las obras y estilos de los tres compositores en cuestión (Rossini, Bellini y Donizetti).

Por último, con una sola conferencia dividida en dos sesiones, **José Noé Mercado** cerró el ciclo (que él mismo abrió, al

El Presidente de Pro Ópera, A. C., Ignacio Orendain, entrega los diplomas a los participantes del Ciclo de Conferencias 2009

principio del año) con una exposición específica y sumamente didáctica, no sólo de la clasificación de las voces en sí, sino también de la naturaleza subjetiva y relativa de estas clasificaciones y sus porqués, fomentando en el auditorio —mediante una dinámica participativa— la reflexión y la elaboración de conclusiones y criterios propios al respecto, sustentados en el marco informativo que él mismo refirió a lo largo de las dos sesiones.

por **Darío Moreno**

México en el Mundo

Durante el pasado mes de noviembre, el empresario, director de escena y cantante mexicano **Leopoldo Falcón** viajó a España para dirigir una función, el día 7 de noviembre, de *Le nozze di Figaro* de Mozart en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de la ciudad de Almería, bajo los auspicios de Ópera Konsert Producciones y la Orquesta y Coro de la Ciudad de Almería. De ahí el maestro Falcón se trasladó a Teatre Principal de Castelló, donde participó como regista en la puesta en escena de "Viva la zarzuela", con la Orquesta Sinfónica Alfons el Magnanim, así como el Ballet y Coro de la Fundación Lírica de Zarzuela. y solistas locales.

Después de haberse presentado en marzo de 2009 con la zarzuela *La tabernera del puerto*, el tenor **Armando Mora** regresó en noviembre a Anchorage, Alaska, para la interpretación de Canio en la ópera *Pagliacci* de Ruggero Leoncavallo. Mora ha regresado además a su faceta de actor que inició en su adolescencia, participando ahora con el personaje principal masculino en la obra *Yerma* de Federico García Lorca en el National Hispanic Cultural Center de Nuevo México, Estados Unidos, el pasado mes de octubre.

El tenor **Héctor Palacio** cantó el pasado 19 de noviembre el rol de Pinkerton en una producción de *Madama Butterfly* con la Opera Company of Brooklyn, teniendo a Jay Meetze como director y a la soprano Alexandra Lo Bianco en el rol protagónico de Cio-Cio San. Ésta es la segunda vez que Palacio aborda ese papel, ya que hizo su debut con él en Japón, con la Fujiwara Opera en 2007, a la que regresará en este 2010.

El barítono **Jesús Suaste** cantó el pasado mes de octubre en Washington un programa de música rusa, que incluyó a compositores como Glinka, Dargomyzhsky, Chaikovsky, Rubinstein y Minkov. El barítono interpretó también el ciclo de *Canciones españolas* de Dmitri Shostakóvich, escrito para la mezzosoprano rusa Zara Doluhanova, estrenado en la segunda mitad de los años 50 del siglo pasado, pero esta vez interpretado por primera ocasión en español, en Estados Unidos. Suaste se presentó al lado de la soprano Olga Makarina, y ambos fueron acompañados por la pianista Yelena Kurdina. Este recital formó parte de los conciertos organizados por la Russian Chamber Arts Society y fue realizado en la Embajada de México en los Estados Unidos. Días más tarde el barítono mexicano cantó un recital en Nueva York, donde incluyó *Los sonetos de Petrarca* de Franz Liszt, *Las Seis baladas Italianas* de Isaac Albéniz y de nuevo las *Canciones Españolas* de Shostakóvich.

El tenor **Rolando Villazón** hizo saber a través de un video en su *website* que regresará a los escenarios en este 2010. "Mi voz está de regreso", dijo inculcablemente excitado, e invitó a visitar su página electrónica próximamente para enterarse de las fechas y lugares que comprenderá su agenda. Explicó, asimismo, que tomó decisiones importantes sobre su carrera, sobre el repertorio y sobre algunas producciones que interpretará para regresar a los escenarios en la mejor situación posible. El cantante mexicano agradeció desde lo profundo de su corazón los mensajes, presentes, cartas y mails de sus fans y de todas las personas que lo han apoyado en esta importante etapa de su vida en que estuvo fuera de los escenarios, y expresó que volverá con emoción para cantarles.

por **Noé Mercado**

Héctor Sosa y el Trío Morelia

El arte vocal del barroco

En su origen, la palabra “barroco” fue un término peyorativo empleado para designar el estilo extravagante, recargado, exagerado, rebuscado y excesivamente ornamentado que caracterizó a todas las formas de arte durante el siglo XVII y la primera mitad del XVIII. No obstante, lo barroco es también lo teatral, lo fantástico, lo extraordinario, lo que persigue la belleza absoluta sin escatimar en ornamentos y complicaciones. Por eso, las óperas barrocas, en las que el *aria* constituye el nudo central, conforman el repertorio natural del contratenor **Héctor Sosa**, cuya voz despierta en quien la escucha por primera vez una gama muy amplia de emociones que van desde la sorpresa hasta el más absoluto deleite. Los sonidos del violín, el cello y el clavecín, tocados con virtuosismo por el Trío Morelia, son el acompañamiento perfecto para transportarnos en este viaje en el tiempo a la época barroca.

El recorrido comienza, acertadamente, con una obra del que es, sin duda, el compositor de ópera más relevante del período barroco: Georg Friederich Händel (1685-1759). Se trata de la cantata para alto y bajo continuo ‘Fra pensieri quel pensiero’. Giovanni-Battista Bononcini (1642-1678) fue un niño prodigio y llegó a ser, junto con Händel, uno de los compositores de ópera más populares de la segunda mitad del siglo XVII. Aquí se presentan dos de las arias más tiernas y más hermosas de este compositor: ‘Un’ombra di pace’ de la ópera *Calpurnia* (1724) y ‘Per la gloria d’adorarvi’, que da nombre a este concierto, de la ópera *Griselda* (1722).

La primera parte del recital concluye con tres verdaderas joyas del barroco italiano, todas ellas compuestas para el lucimiento de las asombrosas voces de los *castrati*: el aria ‘Delizie contente’ de la ópera *Il Giasone* de Pier-Francesco Cavalli (1602-1676), estrenada en Venecia en 1649; el aria ‘Pur dicesti, o bocca bella’ del veneciano Antonio Lotti (1667-1740); y por último ‘Nel cor più non mi sento’ de Giovanni Paisiello (1740-1816).

La segunda parte del programa empieza con dos arias de la ópera *Rodelinda* (1725) de Händel: ‘Scacciata del suo nido’ y ‘Vivi tiranno’. En la celeberrima aria ‘Ombra mai fu’ de su ópera *Xerxes* (1738), el príncipe persa, uno de los monarcas más poderosos y temibles de la Tierra, habla de la inmensa paz que le proporciona algo tan sencillo como la sombra de un árbol. Por último, en la maravillosa aria de bravura ‘A dispetto d’un volto ingrato’ de la ópera *Tamerlano* (1724), éste último, rey de los tártaros, expresa su ira ante el desprecio de la bella Asteria que, pese a su riqueza y poder, se rehúsa a corresponder a su amor.

por Luis de Pablo Hammeken

Gala de Ópera en el Cenart

Ya cerrada la edición de esta revista asistimos a una Gala de Ópera en el Centro Nacional de las Artes, que merece reseñarse por varias razones. Se inscribió en el 15 Aniversario del Cenart, que es el primer programa que tiene la firma de **Roberto Vázquez**, ex Secretario de Cultura en San Luis Potosí y antes Presidente del Festival de México en el Centro Histórico. En ambas posiciones dejó una marca imborrable de trabajo y logros en muchos campos. En especial en la ópera le debemos el apoyo a varios programas importantes, entre los que destaca el *Anillo del Nibelungo* en Bellas Artes, y la *Tosca*, una de los pocos y más exitosos esfuerzos de hacer ópera en los estados.

Ahora, en su debut, hace una gala en la que reúne algo de lo mejor que tenemos en nuestro país; eran artistas jóvenes y ya con éxito indiscutible aquí y en el extranjero. El programa presentó pocas novedades, pero reunió piezas que son casi la marca de cada uno de los artistas. Insistir en que **María Alejandres** está llegando a una altura de primer plano mundial ya sería repetirnos. Así lo demostró en sus piezas de *I puritani* y *Roméo et Juliette*. En ambas estuvo soberbia. Y **Jorge Lagunes** arrancó los aplausos entusiastas de todos con su interpretación de ‘Votre toast’ de *Carmen*, y con ‘Nemico della patria’ de *Andrea Chenier*.

A estos valores reconocidos se agrega **Diego Torre**, muchos kilos más delgado y con la misma radiante voz que ya le conocíamos. Sólo que ahora ya ha casi dominado el torrente de voz que posee y se está convirtiendo en un estupendo cantante. Y tiene un carisma muy especial que se desprende del evidente placer que siente cantando y compartiendo su canto con nosotros. Su timbre es limpio, su voz llena cualquier teatro de ópera (ya debutó en el Met en papeles secundarios, pero es de augurarse que pronto estará afrontando los papeles principales). Con estos tres cantantes en plan de figuras y el acompañamiento de **Belén Rodríguez** en un papel muy digno, la Gala no podía ser más que un éxito.

La segunda parte se formó con dúos y cuartetos que son unos caramelos para el auditorio, y más cuando son hechos como el sábado por la tarde ante un teatro lleno. Otra grata sorpresa fue la Milenium Sinfonietta y su director **Jesús Medina**, que se une a los que pueden hacer ópera. Ahora sólo falta que haya ópera. Diego se sintió particularmente a gusto en su aria de *Le Cid* de Massenet y en su parte del cuarteto del tercer acto de *La bohème*, así como en el cuarteto de *Rigoletto*. Esos conjuntos, con estos cantantes y ese acompañamiento, fueron delicia y gozo del público. María y Diego están claramente en el inicio de una carrera mundial. Cítenme dentro de cinco años. ●

por Xavier A. Torresarpi