

Enrique Patrón de Rueda

“Amor por la voz, el canto, la ópera”

por José Noé Mercado

Para hablar de las últimas tres décadas de la ópera en México es forzoso referirse al maestro Enrique Patrón de Rueda. Es nuestro director de orquesta lírico por excelencia, admirador fascinado de la voz humana y del canto. Como él mismo lo reconoce, algunas cosas no las hizo muy bien. Algunas otras las ha hecho muy bien. Ha hecho de todo en su trabajo operístico, porque es el concertador mexicano en activo que más ópera ha dirigido dentro y fuera de nuestro país. Así de fácil.

El próximo 30 de noviembre cumplirá 30 años de haber debutado en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, la que considera su casa artística, aunque ahora ya no reciba invitaciones de las displicentes autoridades culturales para dirigir ahí o donde se han mudado las actividades líricas, ahora que nuestro supuesto máximo foro artístico está cerrado.

Ya, incluso, se fue a radicar a su natal Sinaloa. A Mazatlán. En ese estado está dejando huella con su trabajo. No sólo fundó una escuela que lleva su nombre: “Ahí hay una importante cantidad de jóvenes que se pelean un puesto para entrar. Ya tenemos una orquesta juvenil y dos coros y cerca de 20 cantantes que están empujando”. También ha procurado hacer producciones operísticas y ahora, en 2009, organizó el Concurso Internacional de Canto Sinaloa, del que es director artístico.

En el marco de la primera edición de este certamen, nos reunimos en Culiacán para conversar del concurso, de sus actividades profesionales, del canto, de tres décadas de carrera, de la situación operística que embarga a nuestro país. Con Enrique Patrón de Rueda se charla a gusto. Porque él habla claro, de frente. Habla fuerte y directo. Porque se apasiona con lo que hace. Adora la ópera y el canto. Y el amor, como el dinero, bien dicen que no se puede ocultar.

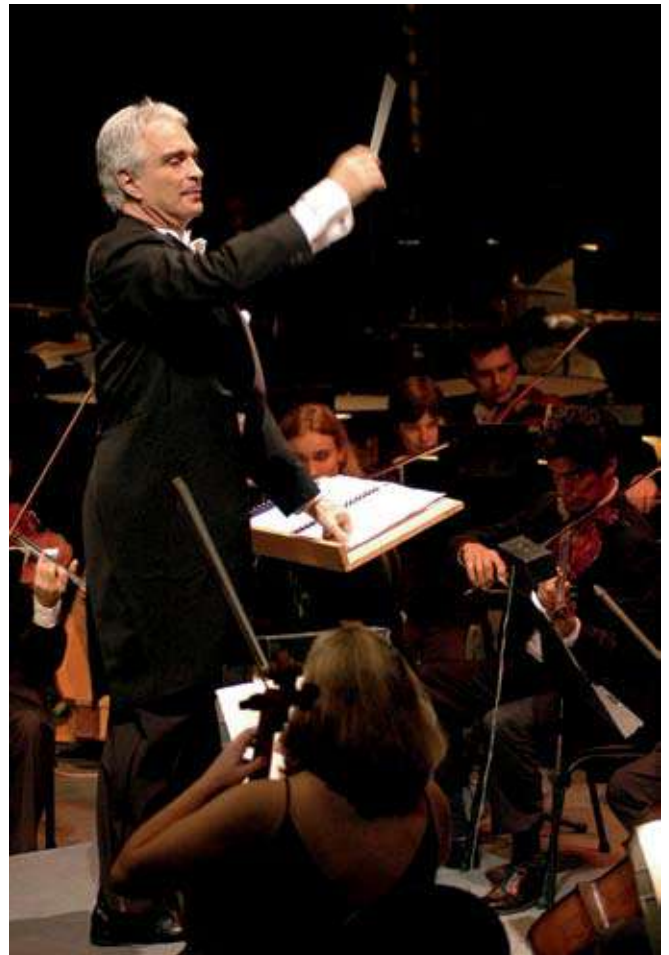
Maestro, está haciendo mucho por la música y la ópera en su tierra: Sinaloa.

Sí, estoy haciendo lo que puedo por la música, por los talentos de acá, por promover el nombre de mi estado que, desafortunadamente, está ligado con muchos asuntos feos, que son los que salen en los periódicos siempre.

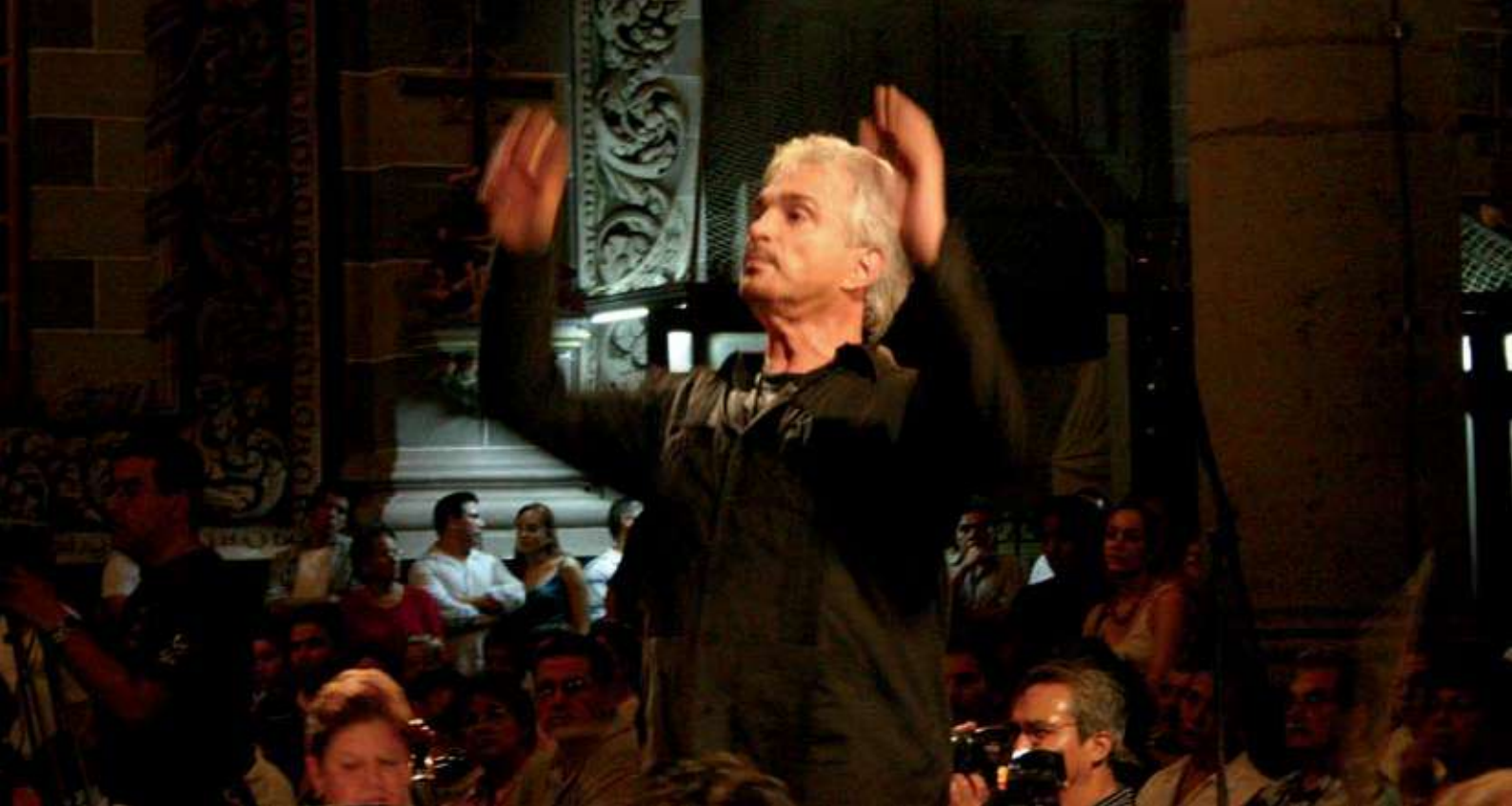
Pero como ahora puedes comprobar tú, también hay otras cosas muy bellas como este Concurso Internacional de Canto Sinaloa 2009, una orquesta entregada y la gran inquietud del público por las artes.

¿Por qué dejó de radicar en el Distrito Federal? ¿Qué le disgustó del ambiente capitalino?

Bueno, yo soy de Sinaloa. Mis papás viven acá y me jala mucho la familia. Comencé a tener muchos problemas de alergias por la

Enrique Patrón de Rueda

contaminación y la Ciudad de México empezó a pesarme un poco pues sentí el ambiente de la ópera muy enrarecido, muy difícil de sobrellevar.

No soy una persona con mucha paciencia ni gran sentido de la diplomacia para tocar puertas. Creo que a estas alturas de mi carrera ya toqué las suficientes, ya hice muchos méritos. Espero no sonar arrogante, pero he luchado mucho por la ópera nacional de mi país, pero desafortunadamente con cada cambio de director, con cada nuevo presidente de las artes, se tiene que empezar de cero. Hay que convencerlos, a veces rogarles, para que te den una oportunidad. Yo no lo soporté más. Me enfadé. Porque es triste tener a veces una mejor aceptación y apoyo en el extranjero que en tu propio país.

No lo han programado.

No. Ya no me han invitado. El año pasado dirigí *Tosca*, pero fue porque yo estrené esa producción en San Luis Potosí. Pero una invitación formal, nada. Tengo otras cosas, muchos contratos en otras partes, afortunadamente. Aunque te duele que después de tanto tiempo no te den un lugar ni te reconozcan donde naciste, donde te hiciste profesionalmente. Pero bueno, ésa es la historia de nuestro país.

También se separó del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli. La propia Gilda Morelli decía que Enrique Patrón de Rueda era parte del alma del certamen. ¿Por qué, luego de más de 25 años, dejó de tomar parte en él?

El Morelli se iba a hacer en Sinaloa, debido a que Bellas Artes estaría cerrado. Desafortunadamente, no pudimos ponernos de acuerdo con las autoridades que manejan el concurso en el centro. Hubo muchos conflictos y para evitarlos decidí hacerme a un lado, con todo el dolor que eso me significa, pues crecí junto con el Carlo Morelli. Yo lo vi nacer y le agradezco a doña Gilda, qdep, su confianza, su amor por la ópera, su ejemplo para la voz, el canto y la ópera.

Y así funda este nuevo Concurso Internacional de Canto Sinaloa, lo que sin duda es también una alternativa, ¿cierto?

Sí, pues creo que hacía falta otra opción en provincia, en el noroeste del país. Por acá hay muchísimo talento. Por razones de genes, de territorio, de comida, de clima, por acá hay muchas voces graves y grandes. En el centro del país son voces más líricas. Entonces consideré que era importante abrir un polo operístico aquí y apoyar y entrenar a los nuevos talentos. Y no sé: a lo mejor en un futuro tenemos una gran actividad operística por estos rumbos.

A este primer concurso vino mucha gente de Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Monterrey. Y ésa es la idea: que participe gente de por acá, además de la de otros lados, incluso del extranjero.

¿Qué se necesita para fundar un concurso de canto?

Amor por la voz, amor por el canto, amor por la ópera. Vocación. Voluntad para lograr que la situación política te favorezca. En esta ocasión, el gobierno del licenciado Jesús Aguilar Padilla y el director del Instituto Sinaloense de Cultura, Sergio Jacobo Gutiérrez, nos dieron todo el apoyo. Y además, se abrieron muchas puertas más. Se sumaron muchos premios extraordinarios, fuera de los ofrecidos en la convocatoria. Eso enriqueció muchísimo el concurso.

¿Cuál es el objetivo del Concurso Internacional de Canto Sinaloa? ¿Qué busca premiar?

En un concurso no puedes premiar sólo la voz. Tienes que premiar las posibilidades que ves en cada caso: la voluntad, la decisión, el carácter, la musicalidad. Todo lo que puede encerrar una voz. Y considerar qué podrá hacer más adelante en la ópera. Tratamos de conjuntar todos los elementos. En la ficha de calificación se incluyeron todas estas especificaciones.

¿Qué respondería a quienes de alguna forma trataron de cuestionar la transparencia del concurso? Supongo que ha escuchado o leído al respecto...

Hemos tratado de ser muy claros, muy transparentes en todo el proceso. Claro que en este ambiente en el que la pasión es un factor importante, siempre hay algunas personas y concursantes que no pasan a las siguientes rondas que se quedan inquietos y forman

*“En el
noroeste
hay
muchísimo
talento”*

intrigas y grupos para criticar. Eso es imposible de evitar en cualquier concurso. Me duele, porque uno trata de dar lo mejor de sí.

Y fíjate, además del concurso en sí, para todos los participantes que vinieron abrimos la posibilidad de que tomaran clases magistrales con los integrantes del jurado. Y algunos, pocos en realidad, de los que no pasaron a las rondas finales por su mismo enojo se fueron y ya no aprovecharon esa oportunidad de mejorar y estudiar con otro maestro.

Además, un concurso prueba también la persistencia y la capacidad autocrítica para mejorar y crecer como artista, ¿no? ¿Qué mensaje mandarían a quienes por alguna razón no fueron premiados?

Fíjate que en cada etapa del concurso yo me subía con los cantantes y hablaba con ellos. Les explicaba lo difícil que es tomar una decisión y les insistí en que quienes no pasaran a una siguiente ronda no era porque no sirvieran para cantar. Nadie tiene el derecho ni la facultad de decirle a alguien si sirve o no para algo. Puedes decirle si te gusta algo o no, pero no que no sirve. Nadie puede hacerlo. Fui muy insistente en eso, en invitarlos para que después de esto se prepararan más todavía y podamos vernos dentro de un año, pues nada me gustaría más que verlos mejorar.

Venir acá a Sinaloa implicó una valentía de los participantes para pararse en el escenario y concursar. Por ese solo hecho todos se ganaron el respeto de parte mía. A través tuyo quiero agradecer a todos los que vinieron y motivarlos para que participen en los próximos concursos. En esta profesión debemos superarnos y aprender algo nuevo cada día.

Yo, por ejemplo, te estoy presumiendo mis 30 años de carrera, pero el día anterior a la final estaba nerviosísimo en el ensayo de orquesta, porque siempre es una experiencia nueva hacer arias de ópera con cantantes jóvenes. Es una vivencia enorme que no se te olvida nunca, porque los muchachos se están jugando el todo por el todo y tú eres la red de seguridad para ellos.

¿Cómo se integró el jurado?

Traté de hacer un jurado con integrantes que se pudieran llevar entre sí y que yo tuviera la certeza de que aman el canto. Porque a veces ha pasado en otros concursos que se califica con orejas de pianista o con ojos de director de escena, lo cual es una de las razones por las que en la actualidad hay una carencia de grandes voces.

Pensé en formar un jurado latino de gente que ama la ópera y el canto y que además tuviera un profundo conocimiento en la materia.

Entiendo que para subrayar el asunto de la transparencia se impidió que los miembros del jurado pudieran votar por sus alumnos...

Exactamente. Incluso incluimos la participación de un notario público para que todo fuera muy claro y transparente. Imagínate, en este caso, una sobrina mía participó en la final y lleva mi apellido: De Rueda. Por eso yo quise que estuviera presente el notario para que hiciera constar que yo no podía votar por ella y es más ni siquiera podía opinar.

Hemos sido muy cuidadosos en ser claros, en que nuestro certamen sea limpio, porque eso es lo que le da prestigio y seriedad a un concurso.

¿Será anual?

Eso deseamos. Quisimos que los resultados fueran muy transparentes. Darles gusto a todos es imposible. Todo concurso es difícil en ese sentido y más en uno de ópera, en el que cada quien tiene su posición y gusto muy personal. Pero estamos echándole muchas ganas, y deseamos que cada vez sea más serio y esté mejor organizado para que venga gente de todo el mundo. Queremos que

“Le he dado toda mi vida a la ópera”

la gente vea que el Concurso Internacional de Canto de Sinaloa es serio, profesional, del que irán saliendo nuevos talentos.

Ochenta y cinco participantes se inscribieron en total para participar en esta primera edición del concurso. Este número nos habla del interés que hay en nuestro país y en los alrededores por dedicarse profesionalmente al canto y la ópera. ¿Pero qué pasa cuando no hay fuentes de trabajo suficientes, como nos está pasando en México?

Es una situación muy triste, porque a pesar de que hay menos ópera que nunca en el país, cada vez hay más muchachos estudiando canto y que le tienen amor y pasión a la ópera. Tenemos cada vez más jóvenes que descubren la ópera en internet y en la televisión, en todos los medios tecnológicos de nuestros días, y quieren dedicarse a ella. Pero, desafortunadamente, nuestras autoridades culturales han descuidado mucho la ópera: cada día hay menos ópera en provincia, Bellas Artes está cerrado, hay escasas funciones. Y te lo digo con profundo conocimiento porque yo tuve oportunidad de dirigir la Compañía Nacional de Ópera que antes existía, ya no. Antes se podía hacer una gran cantidad de títulos porque existían producciones, teníamos cantantes. Ahora, en la práctica, ya no existe una compañía. Ha habido negligencia y desinterés.

Treinta años de carrera en la ópera son muchos. He hecho muchísimas cosas. A veces no las he hecho tan bien, a veces las he hecho muy bien. He tenido de todo. Y para mí no hay nada más satisfactorio que compartir mi experiencia con los jóvenes. Muchos directores de orquesta, por ejemplo, se me acercan para que les enseñe a dirigir ópera. Pero a las autoridades no les interesa esa inquietud de los jóvenes artistas, no les interesa desarrollar cantantes ni directores nuevos, entrenarlos.

A veces pienso que las autoridades sólo se dedican a cuidar su

trabajo y están pensando en la próxima chamba, en el próximo sexenio.

¿Qué les dice a los jóvenes directores, a los cantantes en ciernes que quieren dedicarse a la ópera? ¿Qué se necesita?

Se necesita una vocación enorme para poder sobrevivir en este ambiente, que a veces no es tan bonito y saludable. Si no tienes ese gran amor, esa vocación, mejor no te dediques a esto. Porque en la primera batalla te vas a declarar vencido. Ésta es una carrera en la que siempre tienes que estar batallando, sobreviviendo, defendiéndote, incluso en tu mismo país donde se supone que deberías tener un lugar. Siempre tienes que estar luchando para que te respeten.

Después de 30 años de carrera, de dirigir a cientos de cantantes, en numerosos teatros, decenas de títulos, ¿qué le sigue motivando para estar en el foso, al frente de una orquesta?

Que no he cambiado desde entonces. Sigo teniendo la misma pasión por el canto que he tenido toda mi vida. Fíjate que la amargura es un mal que impera, vive y late mucho en este ambiente. Incluso hay gente con mucho éxito, pero con una gran carga de amargura. Eso es algo que he temido toda mi vida. Gracias a Dios no me ha tocado. Por eso trato siempre de ser positivo y propositivo, generoso, compartir lo que yo he hecho, para no caer en la amargura. Me ha tocado ver a muchos artistas, que incluso tienen grandes trayectorias, cómo se han amargado. Eso yo no lo quiero para mí, por eso trato de compartir lo que he hecho con la gente que se me acerca, todo lo bueno, lo malo, todo lo que he experimentado y aprendido en esta carrera.

Le he dado toda mi vida a la ópera, toda mi energía. Pero también me ha dado mucho. El público de Bellas Artes, el Coro y la Orquesta de la Ópera me han dado muchísimo. Nunca tendré palabras para agradecerles. Con 30 años de carrera todavía me siento con ganas de hacer muchas cosas. De repente mi carácter tan temperamental me hace decir que ya no voy a hacer nada, pero no es cierto. Amo la ópera.

Ahora me acaban de nombrar Director Principal Invitado de la Ópera de San Antonio. Acepté el puesto. Este año hago *Madama Butterfly* e *Il Trovatore*. El año entrante haré *Rigoletto* y *Turandot*. También haré *Carmen* y *La traviata* al aire libre con la Filarmónica de Málaga, y con esa agrupación también grabaré un disco con canciones de José Alfredo Jiménez. En octubre, dirigirá *Faust* en Chicago.

Aquí en Sinaloa haré en este 2009 un *Rigoletto* con Javier Camarena en su primer Duque de Mantua, Rebeca Olvera como Gilda, Rosendo Flores como Sparafucile. Este año no nos dieron la Beca de Conaculta que durante siete años nos había servido para hacer *Carmen*, *Bohème*, *Elíxir*, *Barbero* y *Tosca*.

A través tuyo pido que nos volteen a ver. Hemos hecho cosas importantes y de calidad. Vengan a vernos. Ojalá nos apoyen y, si no, ya veremos de qué manera seguimos haciendo ópera. Ésa es la idea. Como puedes ver, tengo muchas cosas aún por hacer y lo hago con pasión. Poder servir, sentirme útil para mi ciudad, para mi país, me hace muy feliz. Estoy a la orden, cuando quieran. ●

Una conversación con la soprano **Fabiola Venegas**, ganadora del primer Concurso Internacional de Canto Sinaloa, aparece en la sección Entrevistas en línea de nuestro portal de Internet: www.proopera.org.mx.