

Ópera en México

por José Noé Mercado

Verdi sacro con la OSM

Giuseppe Verdi (1813-1901) era un hombre generalmente agnóstico, en particular ateo, pero no menos espiritual y sensible a las interrogantes metafísicas y acaso divinas o al menos religiosas. Ello puede rastreadse en su vida personal tanto cuanto en su obra operística. Y, sin duda, puede apreciarse en detalle en su música sacra si bien fuera de su *Requiem* no es frecuentemente interpretada.

Porque casi siempre se piensa en Verdi como una referencia operística: teatral. Y ciertamente es en la escena lírica donde el *Orso di Busseto* tomó la estafeta de la escuela musical italiana para llevarla a un esplendor romántico en el siglo XIX gracias a su catálogo cercano a la treintena de óperas que incluye algunas tan populares como *Rigoletto* o *La traviata*.

Sin embargo, su no muy abundante número de obras de tinte religioso, a la sombra del resto del *corpus* verdiano, puede entonces considerarse una curiosidad propicia para interpretarse —¿si no este año, cuándo?—, en el marco del bicentenario natal de Giuseppe Verdi que en 2013 se celebra en buena parte de los escenarios operísticos del mundo.

En ese contexto podría entenderse el par de conciertos extraordinarios de apertura Temporada 2013 que ofreció la Orquesta Sinfónica de Minería, de la mano de su director titular, **Carlos Miguel Prieto**, los pasados 6 y 7 de julio en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, y que incluyó la participación estelar de la soprano rusa **Maria Gavrilova** —quien sustituyó a la mexicana María Alejandres, ya que canceló su actuación semanas atrás— y del Coro del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección huésped de **Pablo Varela**.

El programa, que podría suponerse de escasa pirotecnia o parafernalia por el melómano verdiano típico (ese mismo que no siente necesidad alguna de soltar *Rigoletto* o *La traviata*), además de mostrar un repertorio poco frecuentado de un

Carlos Miguel Prieto
Foto: Peter Schaaf

Maria Gavrilova

compositor señero, igualmente permitió reparar en el despliegue técnico de Verdi —uso de la polifonía, de la fuga, o de la escala de Crescentini o escala enigmática, por ejemplo—; es decir, en el dominio de herramientas musicales y de redacción vocal traducidos en una fuerza sonora expresiva y dramática de particular poderío: verdiana.

Las *Cuatro piezas sacras*: ‘Ave Maria’, ‘Laudi alla Vergine Maria’, ‘Te Deum’ y ‘Stabat Mater’ (las dos primeras *a capella*), tuvieron una destacada interpretación del Coro del Teatro de Bellas Artes por la precisa compaginación de las voces y la belleza de la textura alcanzada.

De *Nabucco* y *La forza del destino* se tocaron las oberturas y de la segunda Gavrilova abordó ‘La Vergine degli angeli’; la soprano rusa también interpretó, de *I Lombardi alla prima crociata*, ‘Salve Maria’; de *Otello*, asimismo, el ‘Ave Maria’ de Desdemona; para concluir con el ‘Libera me’, originalmente compuesto por Verdi para el proyecto de *Messa per Rossini* que no llegó a puerto nunca, y que terminaría ulteriormente como parte de su *Requiem* en honor de Alessandro Manzoni. El coro y la orquesta, a petición del público, brindaron como *encore* el célebre ‘Va, pensiero’ de *Nabucco*.

La voz de Gavrilova corrió por la sala Nezahualcóyotl con opulencia y control, incluso de cierto *vibrato* ligeramente ancho en el registro medio. La soprano bordó su canto con sutilezas y matices, con inteligencia y pleno entendimiento y transmisión de los textos, que concretaron cálidas interpretaciones. La batuta de Prieto mostró musicalidad y una corrección tan diáfana que por momentos llegó a la asepsia. Para destacar el trabajo emotivo de las percusiones, en especial el de **Gabriela Jiménez** en los timbales.

Barroquísimo, AC

El pasado 28 de junio, el Museo Soumaya de Plaza Carso, mediante la gestión de Relaciones Institucionales de Fundación Carlos Slim, alojó en su Auditorio la presentación formal de Barroquísimo, AC, asociación civil sin fines de lucro conformada por **Darío Moreno, Emilio Mejía, Ínigo Aguilar y Miguel Montes**, cuatro músicos jóvenes profesionales cuyo objetivo es incentivar, promover, difundir e interpretar la música barroca en México.

El objetivo de Barroquísimo es alcanzar en esa música un estándar de alto nivel tanto en lo estudiantil como en lo profesional, forjando vínculos con músicos, colegas y maestros extranjeros especialistas en esta rama para acrecentar el nivel de la escena musical mexicana, en beneficio de su sociedad. En la mesa de presentación participaron **Luis Gutiérrez Ruvalcaba** (crítico de ópera), **Dolf Hogewoning** (Embajador de Holanda), y dos de los miembros fundadores: Darío Moreno y Emilio Mejía.

Ruvalcaba señaló la importancia de la música barroca y las particularidades que implica interpretarla correctamente; el Embajador de los Países Bajos habló del papel de Holanda en la recuperación del repertorio y las técnicas interpretativas del barroco, así como de los nexos y la relación con estudiantes mexicanos y de su intención de mantenerse cercano a las actividades de la AC. Emilio Mejía narró su experiencia como estudiante en Ámsterdam y reparó en la necesidad de generar en México una oferta educativa que vaya a la par; Darío Moreno expuso los pormenores de la conformación de Barroquísimo, sus mecanismos de acción y un esbozo general de actividades que incluyen conciertos y proyectos artístico-formativos a largo plazo.

La presentación fue acompañada de un concierto en el que se interpretaron obras de Jean Baptiste Senaillé, Jacob van Eyck, Georg Philip Telemann y Johann Sebastian Bach.

Beethoven con la OFCM

Los pasados 29 y 30 de junio, como cierre de la primera parte de su Temporada 2013, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la dirección de su titular artístico, **José Areán**, ofreció en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli un par de conciertos con la Sinfonía No. 9 en Re menor, Op. 125 *Coral* de Ludwig van Beethoven.

En estas presentaciones participó el Coro Filarmónico Universitario, que dirige **John Goodwin**, y el reparto de solistas fue encabezado por la soprano **Verónica Murúa**, la mezzosoprano **Lydia Rendón**, el tenor **Dante Alcalá** y el barítono **Enrique Ángeles**.

El conjunto, bajo la batuta de Areán, brindó una interpretación de trazo no tan romántico ni de sonidos gruesos típicos en versiones de la posguerra, optando por la alegría y las emotivas ligerezas anímicas del mensaje de la obra y del orgulloso significado canoro que encierra el ser ésta la primera obra sinfónica que utiliza la voz humana como medio de comunicación entre el compositor y el público, logrando no sólo nuevas vías de tránsito expresivo y artístico, sino un punto de encuentro de sincera humanidad.

“Verdi, Italia, amore!”

En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Participación de las Mujeres en las Artes, la soprano **Alejandra Esqueda**, el barítono **Alberto Albarrán** y la pianista **Karina Peña** presentaron este concierto el pasado 14 de julio, en el Museo Nacional de Arte (MUNAL), que incluyó, en su primera parte, las canciones ‘Vaga luna’, ‘Malinconì’, ‘L’abbandono’ y ‘Allegro marinaro’ de Vincenzo Bellini, así como ‘Non t’amo piu’, ‘Ideale’ y ‘L’ultima canzone’ de Paolo Tosti.

La segunda parte del programa incluyó fragmentos de óperas de Giuseppe Verdi: ‘Ave Maria’ de **Otello**, ‘Per me giunto’ de **Don Carlo**, ‘Ah! fors’è lui...’, ‘Pura siccome un angelo’ y ‘Di Provenza’ de **La traviata**; así como el dueto ‘Nedda! Silvio!’ de **Pagliacci** de Leoncavallo.

por Charles H. Oppenheim

Arpeggio Producciones y la ópera para niños

Tratándose de ópera, nunca está demás atender con propuestas atractivas al público infantil. No sólo para transmitir a las nuevas generaciones el gusto por este arte, sino también para mantenerlo vivo, fresco, y como una opción estética, entretenida, tangible, para acercarse a ella con naturalidad.

En México ese trabajo de alto impacto y sumamente necesario lo ha venido realizando desde hace 12 años Arpeggio Producciones Arte y Entretenimiento A.C., de la mano jugada y creativa de su directora general, **Sylvia Rittner**. Numerosas funciones adaptadas para niños en estos años y diversos títulos líricos en CD que mezclan una particular narración de la ópera en cuestión con grandes voces y orquestas de la ópera, son un botón de muestra de esa labor que además Rittner ha logrado consolidar de manera independiente, sin depender el proyecto de las burocracias, de los recursos públicos, o de criterios obtusos de funcionarios.

El mérito es mayúsculo, además, si se considera que Arpeggio Producciones en cierto sentido también ha logrado ofrecer fuentes de empleo y escenario a los artistas que han participado en sus montajes. Esta vez, la compañía ofreció durante los domingos de junio y julio un ciclo de presentaciones de dos títulos mozartianos: *Las bodas de Fígaro* y *La flauta mágica*, en el Teatro Banamex Santa Fe, en una vertiente de sus actividades dirigida al relativamente nuevo público de esa zona de la ciudad, que no necesariamente es el que degusta la oferta cultural típica que se presenta en el centro o el sur del Distrito Federal.

Los días 9 de junio y 21 de julio, con una puesta en escena de **Jaime Matarredona**, se presentó una versión recortada de *Las bodas de Fígaro*, con un elenco integrado por **Irasema Terrazas** (Susana) **Amed Liévanos** (Fígaro), **Mariano Fernández** y **Jehú**

La flauta mágica para niños

Sánchez (Conde), Sandra Maliká (Condesa), Denise de Ramery (Cherubino), David Echeverría (Bartolo), Rosa Ilythia Muñoz (Marcellina), Gustavo Umegido y Víctor Gabriel Cruz (Basilio), y David Aréizaga (Antonio). El acompañamiento lo brindó la pianista Karina Peña.

Los domingos 7 y 14 de julio, tocó turno a una versión recortada, con cantantes, puppets y narradora (Cecilia Toussaint), de *La flauta mágica*, en cuyo elenco participaron Irasema Terrazas, Charles Oppenheim, Ana de la Vega, Jorge Maciel Negrete, David Echeverría, Denise de Ramery, Ligia Cedillo, Pilar Flores y Joaquín Cruz. El pianista invitado fue Isaac Saúl y la dirección escénica correspondió a Miguel Hernández Bautista.

El resultado de este ciclo de funciones podría referirse por el semblante satisfecho de muchos de los niños asistentes. Y no es para menos, porque como virtud que recuerda al origen del género operístico, la valoración de estas presentaciones debe partir de lo integral del espectáculo: de los cantantes-actores, de la escena, de la iluminación, de la música; en fin, incluso del supertitular que incluyó divertidos emoticones que ayudan justamente a transmitir los sentimientos y las acciones de cada una de las tramas. Éxito completo, en el que los niños llevaron a sus papás.

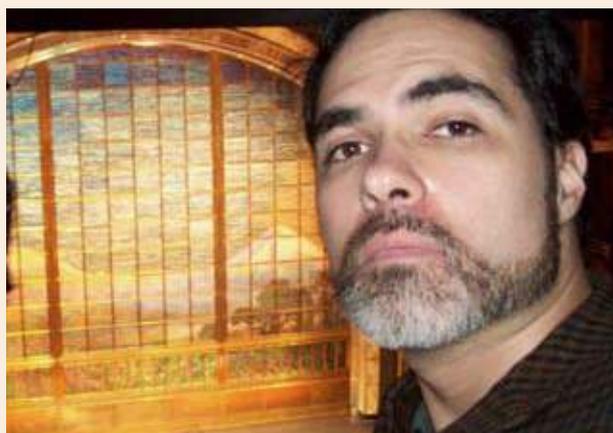
Se conmemora el bicentenario de *L'italiana in Algeri*

El 22 de mayo del presente año se cumplió el bicentenario de la composición de *L'italiana in Algeri* (*La Italiana en Argel*), décimoprimer ópera de Gioachino Antonio Rossini, que fue inmensamente exitosa desde su estreno y, debido al rescate del resto de la producción rossiniana, desde principios del siglo XX, fuera incorporada notablemente al repertorio mundial.

Para conmemorar la destacada fecha, Carlos Fuentes y Espinosa, biógrafo rossiniano, impartió una conferencia en la sala María Zambrano del Ateneo Español de México, AC. Con un público colmado de personalidades de la cultura y la música, Fuentes expuso, sin poder —ni querer— disimular su amor por la música de Rossini, la génesis de la obra, un bosquejo biográfico del autor, la descripción del momento histórico y un gracioso anecdotario que arrancó risas del auditorio.

La disertación estuvo ilustrada con evocadores pasajes selectos de la obra de Rossini, con distinguidos intérpretes, que encantaron y divertieron. De acuerdo a las palabras de Juventina Herrera, bibliotecaria de la institución, “fue una cátedra disfrazada de charla entre amigos” en donde Rossini fue el feliz protagonista, festejando su hermosa creación y difundiendo la chispeante música, a saber, única actividad en el mundo que lo celebró.

Más adelante, el 18 de julio, el mismo conferencista disertó

Carlos Fuentes y Espinosa

de nuevo sobre la obra en el histórico antiguo Palacio del Arzobispado. En esta segunda ocasión, Fuentes explicó la relevancia histórica del compositor al transmitir, mediante su hermosa música, la paleta de sentimientos más amplia y sugerente, con énfasis en el exhorto a los directores escénicos para volver la realidad musical rossiniana una realidad teatral. Habló de las múltiples grabaciones de la ópera en la actualidad y logró gran satisfacción en la audiencia al exhibir una sensacional recopilación de versiones de la bicentenario obra. ●

por Juan Pablo López

Ramón Vargas anuncia temporada 2014 de la OBA

El pasado 17 de julio, **Ramón Vargas**, director artístico de la Ópera de Bellas Artes, acompañado por el presidente del Conaculta, **Rafael Tovar y de Teresa**, y la directora general del INBA, **María Cristina García Cepeda**, dio a conocer los avances de la nueva época de la institución lírica, en una conferencia de prensa celebrada en la cafetería del Palacio de Bellas Artes.

En el evento, para el que la revista *Pro Ópera* no recibió invitación como medio de comunicación, Vargas anunció los títulos (sin elencos aún) que restan para la temporada 2013 y los que integrarán la del 2014 (ver recuadro anexo), según consta en el boletín 711 del INBA, fechado ese mismo día. Asimismo, el documento informa que “las actividades del Estudio de la Ópera de Bellas Artes se iniciarán con el lanzamiento, en agosto próximo, de la convocatoria del Conaculta, el INBA y el Fonca a jóvenes cantantes y pianistas preparadores, con el propósito de estimular su perfeccionamiento profesional”.

En el Estudio habrá lugar para 12 cantantes y 2 pianistas “que estarán dedicados al perfeccionamiento de su desarrollo profesional. La preparación incluye talleres de actuación, movimiento escénico y corporal, repertorio, maquillaje, historia de la ópera, lenguas (italiano, francés e inglés) nutrición y la técnica Alexander, que serán impartidos por destacados maestros en cada una de las disciplinas.

“Como complemento de su preparación —detalla el boletín— los becarios del Estudio podrán participar en las producciones que se realicen tanto en los estados de la República como en Bellas Artes” y los seleccionados podrán permanecer en él por un “periodo de un año y aspirar a un segundo año, de acuerdo con su desempeño”.

En el evento se dijo también que se pondrá en marcha un programa integral de colaboración operística con los estados de la República que “contempla tanto la realización de producciones modulares de la Ópera de Bellas Artes que puedan adaptarse a las distintas características de los escenarios en diversas ciudades del país, como la coproducción de obras en las que, además de la participación de elencos nacionales, se favorezca la integración de elencos locales y la formación de públicos para la ópera”.

El boletín del INBA, finalmente, da cuenta del anuncio de que “se llevará a cabo un registro nacional de voces que permitirá apoyar la selección de elencos para las producciones de la Ópera de Bellas Artes”. Para ello, se realizarán audiciones, “con el propósito de escuchar las voces con talento operístico —algunas ya en desarrollo— que existen en el país. Las mismas tendrán lugar “en Monterrey (región Noreste), Culiacán (región Noroeste), Aguascalientes (región Occidente) y Campeche (región Sureste), Pachuca y la Ciudad de México (región Centro), durante el próximo septiembre”. ●

Programación 2013

Octubre 3, 6, 8, 10*, 12* y 15

El holandés errante / Wagner

Director concertador: Niksa Bareza

Puesta en escena: Arturo Gama

Director huésped del coro: Pablo Varela

Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes

/*FIC

Octubre 13

Festival Internacional Cervantino

Gala Operística con Arturo Chacón

Director concertador: Niksa Bareza

Orquesta del Teatro de Bellas Artes

Noviembre 3, 5, 7, 10, 14 y 17

La bohème (Puccini)

Director concertador: Srba Dinic

Puesta en escena: Luis Miguel Lombana

Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes.

Diciembre 8

Celebración del 75 aniversario del Coro del Teatro de Bellas Artes

Director concertador: Iván López Reynoso

Director huésped del coro: Iván López

Reynoso

Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes.

Diciembre 19 y 22

La bohème (Puccini)

Director concertador: Srba Dinic

Puesta en escena: Luis Miguel Lombana

Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes.

Programación 2014

Enero y febrero

La flauta mágica / W. A. Mozart

Director concertador: Iván López Reynoso

Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes

Marzo y abril

Manon / J. Massenet

Director concertador: Alain Guingal

Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes

Abril

Atimba / R. Castro

Programa de rescate de la Ópera Mexicana

Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes

Turandot / Puccini

Reposición de la puesta de 2013

Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes

Mayo

Turandot / Puccini

Reposición de la puesta de 2013 (Presencia en los estados)

Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes

Junio

El trovador / G. Verdi

Reposición de la puesta de 2013

Director concertador: Federico Santi

Puesta en escena: Mario Espinosa

Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes

Septiembre y octubre

Billy Budd / B. Britten

Puesta en escena: Benjamín Cann

Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes

Noviembre

*Rigoletto**

Director concertador: Srba Dinic

Puesta en escena: Enrique Singer

Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes

*Opera en coproducción con el Teatro

Bicentenario de León y otros estados de la República

Diciembre

La bohème / Puccini

Director concertador: Srba Dinic

Puesta en escena: Luis Miguel Lombana

Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes