

Ópera en México

George Petean, Joanna Paris, Ramón Vargas y Srba Dinic

Foto: Ana Lourdes Herrera

por José Noé Mercado

Gala Verdi en Bellas Artes

El tenor **Ramón Vargas** ha sido durante más de dos décadas, como antes de él lo fue el egregio **Francisco Araiza**, el cantante mexicano con mayor relieve en el mundo lírico. Invitado infaltable en las temporadas de todo teatro de abolengo, recipiendario de diversos premios y admiraciones, su prestigio canoro no es innegable.

En México, a lo largo de los años, ha ofrecido también interpretaciones para recordar en óperas como *Werther*, *Lucia di Lammermoor* o *L'elisir d'amore*, aunque también es cierto que no siempre ha sido capaz de ratificar ese exitoso y contundente renombre que lo distingue.

Y no ha sido así por diversas razones, algunas de ellas probablemente circunstanciales, que van desde una simple tarde rutinaria a alguna obra a prueba, pasando por condicionamientos eco-socio-geográficos (“La altura y la contaminación le pasan las facturas: aparecen las alergias, se le seca la boca. ‘Mi voz empieza a forzarse; es como un carro al que le falta aceite y lo echas a andar’”, describe la periodista Erika P. Bucio en una entrevista publicada en el diario *Reforma* el pasado 2 de marzo).

Para muestra de ello, el recital con el que el 8 de octubre de 2012 inauguró la sala de conciertos del Centro Cultural Roberto Cantoral; una presentación con Vargas enfermo de la garganta que

sencillamente debió olvidarse una vez concluida la velada. Aunque ese rendimiento inconstante no impide que cierto sector del público le aplauda más complaciente que complacido, o que las autoridades culturales en turno lo suban a su carro para abrillantar su gestión cada cierto tiempo.

Así, el pasado 3 de marzo Ramón Vargas volvió a Bellas Artes para la Gala de Celebración a Giuseppe Verdi ofrecida por la Compañía Nacional de Ópera, en la que el tenor se hizo acompañar por la soprano estadounidense **Joanna Paris**, el barítono rumano **George Petean** (algunos cantantes mexicanos sólo en pequeñísimas intervenciones en *Un ballo in maschera* y poco más: **Zaira Soria**, **Belem Rodríguez**, **Gilberto Amaro**, **Martín Luna**, **Óscar Velázquez** y **Alejandro López**), y la dirección concertadora del serbio **Srba Dinic**.

Vargas ofreció muy buenas versiones de las arias ‘O inferno!... Sento avvampar nell’anima’ de *Simon Boccanegra* y ‘Ah! sì, ben mio’ de *Il trovatore*, ya que logró hilvanar sus mejores cualidades, entre ellas el refinamiento canoro y estilístico, el suave fraseo de su emisión lírica y el tibio despliegue de su temperamento elegíaco. Pero en pasajes de mayor ímpetu, dramatismo o heroísmo (la cabaletta ‘Di quella pira’, momentos de *Don Carlo*) su instrumento pierde fácilmente protagonismo en volumen, color y peso. La emisión adelgaza y los agudos se vuelven simbólicos, sin contundencia y con disminución de brillo.

Requiem de Verdi en Bellas Artes

Foto: Ana Lourdes Herrera

Las intervenciones de la soprano Paris no fueron buena carta de presentación en Bellas Artes ya que, si bien su canto muestra cierta riqueza y belleza tímbrica, la técnica titubeante en las coloraturas y algunos yerros en las entradas hicieron que más de un asistente cuestionara sus méritos para haber sido importada.

Pero definitivamente quien se llevó la función fue el barítono Petean, encanchedo con el repertorio abordable, con voz opulenta y exponente generoso del estilo verdiano. Sus apariciones mostraron no sólo seguridad, musicalidad y poderío, sino que librada la parte vocal se permitió colorear con intención dramática sus fraseos y respiraciones, logrando extraordinarios acabados en ‘Il balen del suo sorriso’ o asumiendo el protagonismo total en el trío del primer acto de *Il trovatore* ofrecido como *encore*.

La orquesta y el coro (preparado por **Iván López Reynoso**) de alguna manera son agrupaciones familiarizadas con el repertorio verdiano, por lo que no tuvieron problema para brindar actuaciones solventes en pasajes como ‘Vedi le fosche’ o ‘Va pensiero’, pese al director Dinic, en general poco atento con la emisión de los cantantes y buscador de una imagen sonora europea central; más bien fría y estilísticamente neutra.

En resumen, una gala en cuyas invitaciones para ser acompañado, Ramón Vargas llevó la penitencia.

Requiem de Verdi en Bellas Artes

El pasado 7 de marzo en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, igual en el marco conmemorativo por el bicentenario natal de Giuseppe Verdi, se ofreció una función de su *Requiem*, teniendo como protagonistas a las fuerzas musicales y corales de este recinto. Y es que el Coro del Teatro de Bellas Artes, preparado en esta ocasión por el joven **Iván López Reynoso**, logró imponer su imagen sonora, familiarizada con la obra, con energía y pasión, por encima de un elenco de solistas más bien apagado y una lectura concertadora en realidad muy poco atractiva.

Desde que el director serbio **Srba Dinic** y la soprano estadounidense **Joanna Paris** debutaron en México con la gala de Celebración a Giuseppe Verdi el fin de semana anterior, dejaron sin demasiadas expectativas al público habitual lírico de nuestro país. El bajo anunciado, Rosendo Flores, fue sustituido por el bajo-barítono **Carsten Wittmoser**; y también participaron el tenor

Octavio Arévalo y la mezzosoprano **Grace Echauri**. Todo con profesionalismo, pero poco para la referencia o la memoria.

Un *Requiem* en medio de diversos cambios y arrebatos en la programación y en los elencos en el seno de la Compañía Nacional de Ópera, lo cual termina por afectar definitivamente el apartado artístico. Veamos quién sale ganando. Esta vez, el público no tanto.

Tiempos de ópera

A finales del 2012 salió un nuevo libro de interés para el público lírico de nuestro país. Se trata de *Tiempos de ópera: Crónicas del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 1918-2011*, firmado por el investigador musical **José Octavio Sosa** y publicado por la Secretaría de Cultura del D. F.

A lo largo de más de 360 páginas salpicadas de fotos y otras ilustraciones, Sosa hace un recorrido pormenorizado no sólo por la actividad presentada en este recinto a lo largo de su historia, sino que igualmente documenta los elencos, los creativos que en él se han presentado, e incluye una interesantísima selección de críticas y otros textos que dan cuenta del gusto musical de las diversas épocas y de cómo se han modificado dependiendo del entorno socioartístico y sus valoraciones.

El trabajo de Sosa permite entender y contextualizar la relevancia del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la historia operística de nuestro país y conocer a detalle épocas de opulencia en la que grandes personajes líricos subieron a su escenario y otros periodos de decaimiento como la que vino con la inauguración del Teatro del Palacio de Bellas Artes.

Escribe Luis de Pablo Hammeken en el Prólogo del libro: “Pero sin duda, las mayores glorias del Coliseo de Donceles ocurrieron en el terreno del ‘espectáculo total’: la ópera. De hecho, las apariciones de los mejores cantantes líricos del mundo en el Iris contribuyeron a hacer de la capital mexicana un centro neurálgico de la ópera a nivel mundial. Así, estrellas de fama internacional como Enrico Caruso, Rosa Raisa, Titta Ruffo y Gabriella Besanzoni engalanaron con sus nombres las marquesinas del teatro”.

“José Octavio Sosa es un especialista de la ópera nacional, sobre la que ha escrito numerosos volúmenes que son referencia obligada” sentencia el texto de contraportada. *Tiempos de ópera: Crónicas del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 1918-2011* es ahora parte de esa valiosa bibliografía que convierten a Sosa en nuestro “disco duro” de la ópera en México.

La OSN celebra a Verdi

La Orquesta Sinfónica Nacional también se sumó a los festejos bicentenarios de Giuseppe Verdi, ofreciendo un par de conciertos, los pasados 15 y 17 de febrero, en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, teniendo como solista invitada a la cantante estadounidense **Elizabeth Blancke-Biggs** y la batuta huésped de **Enrique Patrón de Rueda**.

El programa estuvo integrado, como puede suponerse, por diversos fragmentos verdianos: las respectivas oberturas de *La forza del destino*, *I vespri siciliani* y *Aida* (ópera de la que también se interpretó el ballet del segundo acto); además de las arias ‘Pace, pace mio Dio’, ‘O patria mia’, ‘Ermani, involami’, ‘Mercè, dilette amiche’ y ‘Vieni t’affretta’, esta última de *Macbeth*, obra de la que

Elizabeth Blancke-Biggs y Enrique Patrón de Rueda con la Sinfónica Nacional en un concierto verdiano

Foto: INBA

asimismo se ofreció ‘Una machia e qui tutt’ora’ como encore.

Blancke-Biggs salió ilesa de sus interpretaciones, a través de una voz bien colocada, con adecuado manejo de la coloratura dramática, de su registro medio y del uso constante de la voz de pecho para colorear el dramatismo de ciertas frases, si bien la conexión con los agudos no es el mayor ejemplo de sutileza. Patrón de Rueda reafirmó, pese a que la OSN no puede citarse como nuestra orquesta más familiarizada con el repertorio verdiano o incluso operístico, que es un director con oficio y lleno de experiencia, capaz de enriquecer con su batuta el fraseo instrumental y para comprender y sacar lo mejor de las dinámicas de la voz cantada.

Parsifal en la OFCM

Los pasados 23 y 24 de marzo la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México bajo la batuta de su director artístico **José Areán** ofreció un par de conciertos en los que no sólo se rindió homenaje a Richard Wagner por los 200 años de su natalicio, sino que se aprovechó el contexto de la Semana Santa para presentar fragmentos de *Parsifal*, el “festival escénico sacro” estrenado en 1882 con el que el compositor alemán se despidió de la escena lírica y de la vida.

Para estas presentaciones celebradas en la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli con las que concluyó la primera parte de la Temporada de Conciertos 2013 de la OFCM, se contó con las contundentes voces de la soprano rusa **Olga Sergeeva** (a quien el público mexicano ya había podido escuchar en *Die Frau ohne Schatten* de Richard Strauss presentada en 2012 en Bellas Artes con puesta en escena del maestro Sergio Vela) y el heldentenor estadounidense **John Charles Pierce**.

La primera parte del programa se conformó con el Preludio

al primer acto, la “Música de la transformación”, así como ‘Amfortas! Die Wunde’ y ‘Grausamer! Fühlst Du im Herzen’. Luego del intermedio, vino el Preludio al acto tercero, el ‘Karfreitagszauber’ (“Encantamiento del viernes santo”), para cerrar con ‘Nur eine Waffe taugt’.

La calidad y poderío vocal de los cantantes se mostraron como moneda de cambio desde un inicio. La intensidad dramática de los fraseos, el alto y opulento volumen, y una rica paleta de colores cimbraron durante varios minutos al público y la atmósfera misma de la sala. Sergeeva, a través de su voz robusta de metálico brillo, cuya sólida emisión y técnica alcanza para controlar un ligero vibrato ensanchado tan común en los intérpretes de estos repertorios; y con una actuación seductora y desesperada, muestra de la intensa simbología que configura al personaje de Kundry. Pierce, con un gallardo pero introspectivo canto que recrea los miedos y valores de Parsifal, el héroe loco-tonto-puro, y con una saludable y fresca emisión, de admirable rareza en la casta de los tenores heroicos a la que con mérito innegable pertenece.

El trabajo de la OFCM y la batuta de Areán dieron sensible abrigo a los cantantes y, si bien, como es lógico en una presentación de extractos, no alcanzaron ese nivel de profundidad y misticismo en el que puede entrarse con una obra de estas características cuando es interpretada integralmente y con puesta en escena, lo cierto es que ofrecieron un concierto de una calidad por encima de la media de nuestro ambiente musical y que el público aplaudió y agradeció de la mejor manera.

Mujeres compositoras

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Equidad de Género, la soprano **Verónica Murúa** ofreció tres recitales (13, 21 y 23 de marzo) con un programa integrado en su totalidad por obras de mujeres compositoras. La Escuela Nacional de Música,

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario fueron los recintos donde Murúa cantó obras de Barbara Strozzi, Ángela Peralta, María Garfias, Clara Schumann, Fanny Hensel-Mendelsohn, Alma Mahler, Marcela Rodríguez, Lorena Orozco, María Grever y Consuelo Velázquez.

El acompañamiento en estos recitales que fueron de la canción de concierto clásica y romántica europea a la riqueza de la tradición lírica mexicana lo aportó la maestra **María Teresa Frenk**, quien además se ocupó en un afán didáctico de hacer comentarios biográficos de las compositoras y subrayar su importancia en la historia de la música.

Wagner, Britten y Bach

La mezzosoprano **Carla López-Speziale**, avocada en Nueva York desde hace varios años, estuvo en la Ciudad de México durante los meses de febrero y marzo para interpretar tres diferentes programas, que muestran la versatilidad de su repertorio.

Carla López Speziale en México

Primeramente, los pasados 23 y 24 de febrero, Carla fue solista invitada con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, y bajo la batuta de **José Areán** interpretó las *Wesendonck Lieder* de Richard Wagner, en un programa celebrado en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, en el que también se interpretaron el *Preludio y Muerte de amor* de Tristán e Isolda, y el *Concierto para orquesta* de Witold Lutoslawski.

Luego, el 17 de marzo, López-Speziale ofreció un recital de “Canción inglesa: homenaje a Britten”, en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso. El programa, en el que la cantante fue acompañada al piano por **Fernando Saint Martín**, estuvo integrado por *Sea Pictures* de Edward Elgar, *Four Last Songs* de Ralph Vaughan Williams y *A Charm of Lullabies* de Benjamin Britten.

Finalmente, 22 y 24 de marzo en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, López-Speziale participó como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional, en *La pasión según San Mateo* de Johann Sebastian Bach, obra en la que compartió créditos con el tenor **Frank Kelley**, el bajo **Stephen Bryant**, la soprano **Leslie Anne Bradley** y el bajo-barítono **Kevin Deas**. La dirección concertadora corrió a cargo del recientemente ratificado director artístico de la OSN, **Carlos Miguel Prieto**, y en las funciones también participó el Coro de Niños de la Escuela Nacional de Música y el Coro Bicultural Xopankuikatl.

Carla López-Speziale actuará nuevamente en nuestro país durante mayo: los días 3 y 5 será solista invitada para el *Requiem* de Wolfgang Amadeus Mozart que ofrecerá la Orquesta Sinfónica del Estado de México bajo la batuta de su titular **Enrique Bátiz**; y los días 17, 19 y 21 interpretará el rol protagónico de la ópera *Carmen* de Georges Bizet que presentará la Compañía de Ópera de Morelos, bajo la dirección concertadora del maestro **Carlos García Ruiz**. ●