

Vanessa Vera:

Cantar es como sanar el alma

por José Noé Mercado

Es sabido que México es un semillero significativo de voces, que si logran prepararse lo suficiente y encuentran el camino y la oportunidad para desarrollarse, quizás puedan transformar su potencial en una realidad óptima como cantantes profesionales. Aunque ese mismo factor del amplio número de voces destacadas también hace indispensable que se repare en ellas, para conocerlas con más detalle, para que no pasen desapercibidas o se pierdan de vista y logren ser justamente valoradas.

Es por ello que en la revista *Pro Ópera* hemos procurado no sólo mostrar a nuestros lectores la experiencia de cantantes ya reconocidos, sino también presentar una primera mirada a cantantes jóvenes que trabajan en su consolidación profesional, cuyos esfuerzos pueden servir como ejemplo a otros en las mismas circunstancias. En esta ocasión, presentamos una entrevista con Vanessa Vera Amaro, soprano licenciada como cantante de ópera y de concierto del Conservatorio Nacional de Música bajo la cátedra de la maestra Alicia Cascante, y quien ya ha tenido participaciones destacadas en algunos concursos de canto, como en 2008, cuando obtuvo en el Carlo Morelli el segundo lugar, además del Premio a la Mejor Interpretación, el Premio Ópera de Bellas Artes y el Premio del Público que patrocina Pro Ópera A. C.

Vanessa no duda para definirse como una cantante de ópera: “Radico en México D. F., mi ciudad natal, en donde he tenido la oportunidad de terminar una licenciatura en el CNM. Mi pasión por la música llegó a los 12 años (en Coatzacoalcos, Veracruz, ciudad en la que vivía con mis padres), edad en la que aprendí por primera vez un acorde de una guitarra. Desde entonces vivo para y por la música”.

La soprano asegura que conforme ha ido madurando y creciendo cada día, arriba del escenario, ha aprendido a respetar la música

Vanessa Vera: “Mi mayor sueño... es abordar personajes completos de Puccini, Verdi y Massenet”

y el canto a través de la dedicación y la responsabilidad. “El día que una persona con lágrimas en el rostro y una sonrisa te da las gracias por un aria que cantaste, comprendes lo maravilloso que es poder compartir la magia de este arte”, dice. “Como artistas, Dios nos entregó un don, y esto conlleva una gran responsabilidad: la de siempre tener en mente que, por encima de todo, nuestro principal objetivo o interés es poder transformar algo en nuestro público, para que cuando salga del teatro no sea la misma persona que entró. Para mí, ser cantante y hacer música se ha convertido en un servicio, como poder ser un médico o una sanadora, pero del alma”.

Vanessa, ¿cuáles han sido los primeros pasos formativos en tu joven carrera?

Conocí la ópera a la edad de 17 años, gracias al maestro Roberto Arellano, que impartía clases de canto en la Casa de Cultura de Coatzacoalcos, Veracruz. A partir de ahí, mi voz, que nunca había sabido lo que era impostar, dio un giro de 180 grados, ya que desde los 11 años lo único que sabía era cantar canciones de Los Beatles o mis bandas favoritas de rock y jazz. Este maestro me enseñó a respirar y a apoyar y gracias a ello pude ingresar en el Conservatorio, donde conocí a la que fue mi maestra en toda mi carrera: Alicia Cascante.

A partir de entonces mi voz comenzó a desarrollarse. Alicia siempre procuró trabajar con mucho cuidado, llevándome siempre por el camino adecuado, nunca corriendo. A veces, siendo jóvenes, en los primeros años, nos desesperamos y queremos comernos el mundo en un segundo y terminamos descuidando ciertas zonas que no dejamos que maduren a su ritmo natural. El que Alicia me haya enseñado a ir paso a paso me ha ayudado a mantener mi voz siempre sana. Con sus respectivas transiciones, pasando de una voz lírico ligero a una lírico. Esto me ha ayudado a poder abordar desde Mozart y Bellini, hasta Puccini y Massenet.

¿De qué manera has cruzado el puente entre el proceso de formación y el terreno profesional como cantante?

Supongo que la única regla es la de que nunca hay que dejar de perfeccionarse. Cada día me levanto con la idea de que hoy cantaré mejor que ayer. Eso me ha ayudado a trabajar de una manera más profesional, más nutrida y logrando que los resultados sean los más óptimos posibles, abriéndome campo a nuevas oportunidades cada día más elevadas.

¿Qué puedes comentarme sobre tu experiencia ganadora (Segundo lugar, Premio a la Mejor Interpretación, Premio del Público, Premio Ópera de Bellas Artes) en la edición 2008 del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli?

Fue una bendición haber estado en el momento y en el lugar justo. Siempre he pensado que si lograste ganar un concurso es porque se han combinado una serie de factores que ayudaron a materializar el objetivo. Dos años antes de haber ganado ya había participado en el concurso Morelli y parecía que no estaba en sintonía; fue como si algo en mi voz me dijera “aún no es tiempo” y, desgraciada o afortunadamente, no pasó nada. Y fue muy curioso, ya que concursé con la misma aria que me hizo acreedora dos años después al Premio a la mejor Interpretación: “Signore, ascolta!” de *Turandot* de Giacomo Puccini.

Cuando volví a concursar, pasados dos años, ahora sí: mi voz me decía que ya era el momento y la hora de volver. Me parece que el repertorio que trabajé le favoreció mucho a mi voz, que ya se encontraba con mayor madurez. El jurado y el público me concedieron ese día la bendición de recibir los frutos de un largo tiempo de estudio, vocalizaciones y preparación a conciencia. Esa noche no podía parar de llorar de alegría y de gratitud hacia Dios y a todas las personas que me apoyaron.

¿Cómo encajó esa participación con tus expectativas profesionales y de vida?

Debo confesar que nunca pensé que ganaría tantos premios y que el universo fuera tan generoso conmigo. Se encendió una luz de esperanza en la que me juré a mí misma no confiarme y seguir preparándome hasta poder llegar a ser una cantante profesional merecedora de los grandes teatros y sobre todo de la confianza que las personas habían depositado en mí. Dos arias de ópera en las que encaja muy bien tu voz jamás podrán usarse como referencia para decir que ya eres un gran cantante. Pero sí te pueden alentar a saber que vas por el camino correcto, a no desistir en seguir preparándote.

¿Qué pasó con tu trayectoria a partir de entonces, considerando que antes ya habías participado en el concurso del Conservatorio y luego, en 2011, lo harías en el de Trujillo, Perú?

Me dediqué a estudiar y a terminar mi carrera en el Conservatorio donde, como mencionas, obtuve el tercer lugar en el concurso interno de canto. Y luego comencé a tomar cursos, tanto de canto y *coaching* como de actuación, baile y autoimagen corporal. En noviembre de 2011 fui al Concurso Internacional de Canto Lírico Ciudad de Trujillo, en Perú, donde pasé a la final y gané una mención honorífica.

Allí conocí a un maestro encantador: Carlos Aransay. Él es español, *coach* y director de orquesta; radica en Londres y trabaja como repertorista en el Royal College of Music. Él me alentó a seguir preparándome y a no desistir, ya que había estado un poco desanimada porque no había obtenido muchas oportunidades aquí en México.

Él me apoyó y me aconsejó tomar ciertos cursos que podrían ayudarme a dar de una vez por todas ese salto entre una estudiante y una solista profesional y sólo así salir a audicionar al extranjero. He mantenido esa promesa y comencé a ir a cursos. Hoy me siento aún más preparada, madura y completa. Curiosamente, empiezan a llegar más oportunidades a mi vida también.

¿Consideras que los talleres de los que has formado parte, los cursos que has tomado y las clases magistrales que has recibido son indispensables para formar los principios de canto de un joven talento?

Por supuesto que sí. Son importantísimos, en mi opinión. Es imprescindible más rigor en los cultores del género; hoy en día los cantantes profesionales tienen asesores musicales, repertoristas y maestros de idiomas, y tales condiciones, con tan elevada perfección, poco se encuentran aquí en las escuelas de música en México.

Por ejemplo, hay que aprender a pronunciar cada idioma correctamente y que se entienda muy bien el texto al cantarlo.

“Mi mayor sueño, más adelante, es abordar personajes completos de Puccini, Verdi y Massenet”

Ganadora del segundo lugar en el Concurso Morelli 2008
Foto: Ana Lourdes Herrera

Hay que saber abordar cada estilo de la manera más adecuada. Saber actuación es sumamente importante también. Es por ello que el grado de competitividad se vuelve más elevado allá afuera. Entonces, los cursos, las clases magistrales y los talleres son de gran utilidad para encontrar esas herramientas. No hay nada como ir muy bien preparado a una audición para que seas tú quien obtenga el papel.

¿Qué participaciones líricas más relevantes que has tenido hasta el momento?

Hice mi debut como Leïla en *Les pêcheurs de perles* en el taller de ópera del Conservatorio, que se presentó en el Centro Nacional de las Artes. Posteriormente participé en un espectáculo titulado *Yo Mozart*, al lado del director de orquesta Eduardo García Barrios, a quien le agradezco ser parte fundamental en mi desenvolvimiento en escena. En ese taller montamos algunas arias de óperas como *Così fan tutte*, *Le nozze di Figaro* y *Die Zauberflöte*, presentándonos en el Teatro de la Ciudad. También canté el *Requiem* de Mozart con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca bajo la batuta del maestro Javier García Vigil. Luego participé en una gala de ópera al lado de figuras como Ana Caridad Acosta y Jorge Pérez.

En mi examen profesional para el Conservatorio presenté el tercer acto de *La bohème* de Puccini, interpretando a Mimì. Hay un concierto en especial, que nunca olvidaré, donde trabajé con las maestras Guadalupe Parrondo y Teresa Rodríguez: piano a cuatro manos y cuarteto de voces; presentamos los *Liebeslieder*

Walzer Op. 52 de Johannes Brahms. Canté en la gala de ópera del concurso internacional de Trujillo, Perú. Y, recientemente, en el curso de actuación para cantantes, del director de escena Ragnar Conde, pude abordar algunas escenas de ópera, donde tuve la oportunidad de explorar y de probar un personaje tan completo y complejo como lo es Cio-Cio-San.

¿A qué cantantes admiras y en qué sentido?

¡Creo que son muchas! Maria Callas sin duda fue la primera que me atrapó por su enigmática interpretación; Montserrat Caballé por su musicalidad, admirable *fiato* y control del instrumento. Renée Fleming por haber demostrado a lo largo de toda su carrera que siempre hay que ir hacia adelante, progresando y haciendo nuevas cosas. Obviamente, no podría dejar de mencionar a Edita Gruberova y su técnica perfecta. Y, finalmente, otra inspiración sin duda es nuestra Irma González, ya que nos heredó una maravillosa técnica vocal y creo que ella es y será la gran diva de la ópera en México.

Supongo que una vertiente de tu formación es ir montando repertorio de acuerdo a las características de tu voz. ¿Cómo vas en ese sentido?

Empecé con mi maestra a trabajar como lírico ligero, aunque en la medida que fui madurando mi voz ha tendido a ganar más armónicos, cuerpo y pasta. Nunca he dejado de trabajar lied y oratorio, para mantener la voz ágil y en forma. Pienso que estos géneros le han dado a mi voz esa libertad de poder matizar y fortalecer el *fiato*. Para eso también me ha servido mucho el *bel canto* y Mozart. Por otro lado, sé que aún soy muy joven para abordar algunos papeles completos dentro del verismo, aunque he explorado y probado algunas arias en donde me siento bastante cómoda. Mi mayor sueño, más adelante, en la medida que mi voz me lo permita, es poder abordar personajes completos de Puccini, Verdi y Massenet.

Ahora que participaste en el lanzamiento de Stecchino Producciones, ¿cuál es el papel que consideras que pueden representar en el ambiente musical este tipo de proyectos para cantantes como tú?

Sin duda, estoy segura que será el comienzo de muchos éxitos. Es una labor muy noble la de Stecchino Producciones: el poder ayudar, apoyar, difundir y producir talentos jóvenes que prometen mucho y que muchas veces no tienen la oportunidad de demostrarlo aquí en México.

¿Qué metas te has fijado a corto plazo? ¿Qué crees o desearías que sepamos de ti en un cierto tiempo?

El próximo año 2013 tengo planeado ir a Cuba durante unos meses, a perfeccionar mi técnica vocal con la maestra Bárbara Llanes, quien es considerada por la crítica especializada la mejor soprano cubana de las últimas décadas. Posteriormente me gustaría tomar un curso de perfeccionamiento en Alemania, en el Mozarteum, y finalmente agendar algunas audiciones para casas de ópera y agentes en Alemania, Austria y Estados Unidos. Hay también planes de realizar una maestría en Boston. He pensado en participar por primera vez en el concurso Operalia y el de Viñas.

Mi mayor preocupación es la de poder cantar mejor cada día y tener un contacto cada vez más espiritual conmigo misma y con la música. De esta manera espero poder contribuir en algo a la difusión de la ópera y que mas personas se acerquen al arte lírico. ●