

Jessica Rivera, una soprano *contemporánea*

por Ximena Sepúlveda

La soprano Jessica Rivera se especializa en música contemporánea, aparte de la ópera tradicional. Se destacó en la premier mundial de la última ópera de John Adams, *A Flowering Tree (Un árbol con flores)*, cantando el rol de Jumudha, en una producción dirigida por Peter Sellers en Viena. Repitió esta interpretación bajo la dirección de Simon Rattle con la Filarmonía de Berlín y bajo las órdenes del compositor, realizada con diferentes compañías de ópera. En Londres fue grabada esta puesta en escena y se puede adquirir comercialmente bajo Nonesuch Records.

La artista debutó en Europa en el papel de Kitty Oppenheimer, en la aclamada producción de *Dr. Atomic* de John Adams con la Ópera de Holanda, dirigida también por Peter Sellers, y luego debutó en la Ópera Lírica de Chicago con el mismo papel, incluyendo después la Ópera de Finlandia. Participó en el elenco del Metropolitan con este mismo personaje en una nueva producción de *Dr. Atomic*, bajo la dirección de Alan Gilbert, llevándolo más tarde a conciertos con la Sinfónica de Atlanta bajo la dirección de Robert Spano. Intervención nuevamente grabada para DVD en Holanda, bajo el sello BBC/Opus Arte.

En la temporada 2010-2011 apareció con la Sinfónica de San Francisco, el Festival Internacional de Edinburgo, las Sinfónicas de la BBA y la de Brasil, interpretando diversas piezas contemporáneas, incluyendo la Sinfonía 3 de Henryk Górecki, conocida como “la sinfonía de canciones tristes”, bajo la batuta de Gustavo Dudamel y su Filarmonía de Los Ángeles. Asumió el papel de Pat Nixon en la ópera *Nixon en China* de John Adams, presentada en el Metropolitan de Nueva York.

Berkeley comisionó a Mark Grey para componer una pieza para Jessica Rivera, basada en un libreto de Niloufar Talegi, titulada *Atash Sorushan (Ángeles de fuego)*, que debutó en un recital en el Zankel Hall, acompañada por Molly Morkiski y el conjunto de Camara MEME. Recientemente se le ha visto interpretar *El Niño* de David Robertson, con la Orquesta Sinfónica de Saint Louis, la Novena Sinfonía de Beethoven en Carnegie Hall, *A Flowering Tree* en París, *Gloria* de Poulenc y la Sinfónica de Chicago, además de *Sheherazade* de Ravel con la Sinfónica de San Francisco.

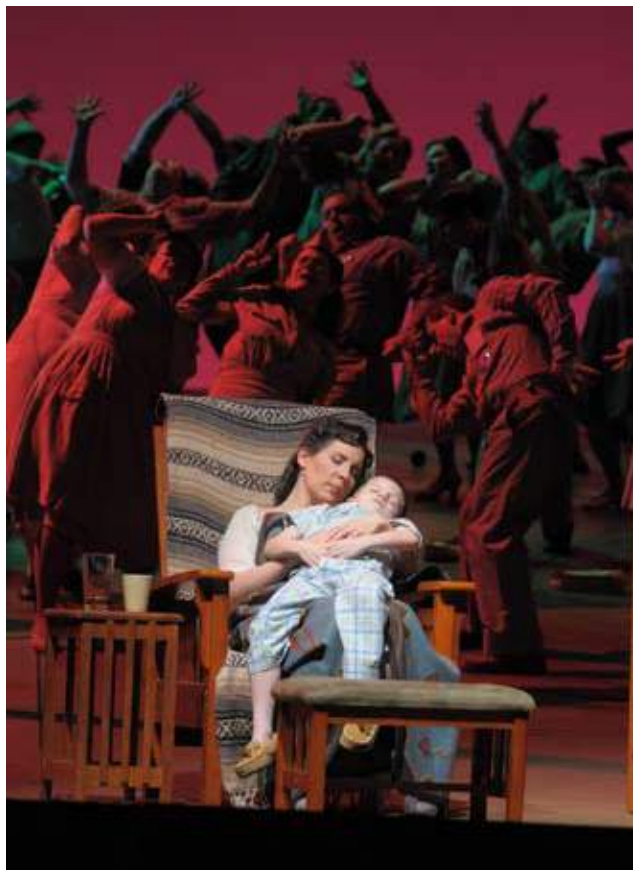

Jessica Rivera: “Ha sido un verdadero placer poder colaborar en óperas nuevas”

Como recitalista la hemos visto en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Santa Fe, y recibió una comisión de Carnegie Hall para cantar un ciclo de canciones llamado “*La adúltera*” del joven compositor Nico Muhly. Formó parte del programa de Artistas Residentes de la Ópera de Los Ángeles durante tres temporadas y recibió una buena crítica del *New York Times* por su interpretación de Anastasia en la premier mundial de *Nicolas and Alexandra* escrita por Deborah Dratell.

¿Cuál es la diferencia vocal entre ópera tradicional y contemporánea para una soprano?

Me parece que la mayor diferencia es la evolución del lenguaje armónico durante los últimos cien años. La ópera tradicional es tonal y melódica, usando lo que podríamos llamar progresiones armónicas estándar. Fue Wagner quien empezó a rebasar esos límites y, con la introducción del serialismo, el minimalismo y la atonalidad en la música durante los últimos cien años, la ópera contemporánea ha adoptado estas medidas.

Kitty Oppenheimer en *Dr. Atomic*

Pero ambas, la ópera tradicional y la contemporánea, requieren el dominio de la técnica vocal. Mientras logres dominar la técnica, estarás en capacidad de manejar los dos estilos en forma satisfactoria.

¿Cuál es tu música favorita: la ópera, el oratorio, el lied?

Amo la ópera porque es lo que me inspiró a ser cantante. Los argumentos, el vestuario, el maquillaje, los decorados, la orquesta... Todo esto se une para crear un espectáculo impresionante. Me emociona la ópera contemporánea porque se refiere a veces a hechos reales y actuales, y me encanta encarnar a figuras históricas como Kitty Oppenheimer y Pat Nixon. Es la historia de nuestra generación y es muy interesante dar vida a un personaje que vivió en nuestro planeta.

El oratorio de nuestro tiempo posee elementos similares a la música empleada en historias bíblicas. Yo tuve una formación religiosa, por lo que puedo apreciar este género, ya que veo la evolución de la música religiosa desde la época de Bach y Händel a la de los compositores actuales, que escriben música religiosa para concierto.

En cuanto a las canciones líricas, empecé mi educación vocal a los nueve años y le pedí a mi maestra que me enseñara canciones que contaran una historia. Me enseñó canciones de Schubert, Schumann, Fauré y el compositor británico contemporáneo Michael Head. A pesar de que tenía conocimiento de otros idiomas, aprendí a pronunciar cada palabra y entender su significado para a mi vez poder narrar cada historia. Es algo que sigo haciendo, pues también soy recitalista.

¿Cuál consideras el idioma más melódico?

En mi experiencia he visto que la gente que realmente gusta de la música —pero que no tiene conocimientos técnicos de ella— disfruta más de piezas clásicas melódicas, y tienden a distanciarse de la música clásica contemporánea, que es típicamente atonal.

¿Cuál es el compositor que más te agrada más interpretar?

He tenido la suerte de trabajar con algunos compositores actuales, como Osvaldo Golijov y John Adams, quienes han escrito directamente para mi propia voz. Indudablemente me encanta interpretar su música y considero un honor que hayan hecho algo pensando en mi vocalidad.

¿Qué nos puedes contar de tu experiencia en *Dr. Atomic*?

John Adams y Peter Sellers me invitaron a participar en la producción de Amsterdam, en junio del 2007, después de mi debut en *A Flowering Tree*, del mismo Adams, que tuvo lugar en Viena en noviembre de 2006.

John decidió cambiar el registro del rol de Kitty Oppenheimer para soprano, en vez de mezzo, como fue en su estreno con la Ópera de San Francisco, en septiembre del 2005. Trabajé directamente con él en el estudio de su casa en Berkeley, California, para cambiar la línea vocal. Las notas demasiado graves para soprano fueron transportadas, en algunos casos una octava y en otros por otra nota de la armonía que fuera adecuada para la línea melódica. Fue muy emocionante ver cómo trabaja la mente de un compositor y cómo la música se va creando.

Dr. Atomic me permitió debutar en una compañía internacional. También tuve la suerte de colaborar con grandes artistas internacionales, de los cuales aprendí mucho. Esta misma producción se presentó con la Ópera Lírica de Chicago a fines de 2007.

¿Piensas combinar la ópera tradicional y la contemporánea, o prefieres dedicarte solamente a un estilo?

Un artista puede interpretar ópera tradicional y contemporánea al mismo tiempo. En nuestra profesión existe el concepto —equivocado— de que si un artista hace algo bien en la actualidad no debe dedicarse a otro género. Pienso que quizá se deba a que, si uno ve un artista haciendo algo bien, automáticamente piensa que no pueda hacer otra cosa. Me place mucho cuando alguien se da cuenta que puedo cantar ópera contemporánea, pero esto no les impide apreciar que también canto ópera tradicional igual de bien.

Pero es cierto que la mayor parte de mi carrera se ha desarrollado en el ámbito de la música contemporánea, de lo cual estoy muy agradecida. Ha sido un verdadero placer poder colaborar en óperas nuevas y de ser la primera soprano en crear un papel para un estreno, *antes que nadie más*. Al mismo tiempo, me gusta cantar música de Puccini y Mozart.

¿Qué tipo de música te gusta fuera de la clásica?

Me gusta mucho la música *country western*. Quizá se deba a que desde niña me han gustado las canciones que relatan una historia y era lo que solía cantar. Mi esposo dice que los compositores de música *country* son los modernos escritores de salmos; ellos conocen el dolor y saben cómo describirlo. Mi marido escribe también y puede apreciar el elemento que involucra narrar bien un verso. El *Rhythm & Blues*, el gospel, el cristiano contemporáneo y algo de jazz me encantan. Mantengo una colección muy ecléctica en mi iPod. ●