

PORTADA

Joyce DiDonato

La reina del *bel canto*

“Rossini ha sido muy bueno conmigo así que tiene mi eterna lealtad”

Foto: Simon Pauly

por Ingrid Haas

Decir que la mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato es solamente una excelente cantante de ópera sería dejar a un lado varias facetas que hacen de esta intérprete una de las figuras más queridas y reconocidas del mundo actual de la lírica.

Mientras existen otras divas que reciben elogios desmedidos y una excesiva publicidad, alejándolas de sus fans y poniéndolas como figuras casi inaccesibles, DiDonato ha sabido mantener el equilibrio perfecto entre ser una figura importante en el mundo de la ópera y estar con los pies en la tierra, llevando su fama y su éxito con humildad y siempre con el ánimo de compartir su arte.

Prueba de ello es la manera en la que está en constante contacto con sus admiradores, a través de su club de fans en Facebook y, más recientemente, la manera en la cual decidió involucrar a sus fans en la creación y lanzamiento de su más reciente proyecto discográfico *ReJOYCE*. Es una compilación de arias y canciones de sus 10 años de relación con Virgin/Erato/Warner Classics. Por medio de videos en los que iba explicando el proyecto, DiDonato pidió a sus fans que votaran por las arias y canciones que ellos querían que se incluyeran en el disco, además de hacer un concurso entre ellos para escoger las mejores fotos que explicaran cómo habían conocido a la artista y

disfrutado su trabajo. La portada del disco fue tomada por una de sus admiradoras y varias de las fotografías ganadoras aparecerán en el libreto que acompaña la edición de dos CDs.

Además de llevar su página de fans en Facebook, DiDonato ha incursionado en clases magistrales y sigue muy apegada y agradecida con su ciudad natal, Kansas City. Regresa con frecuencia a cantar conciertos y, hace algunos meses, cantó el rol de Roméo en *I Capuleti e i Montecchi* en la Lyric Opera of Kansas City. Es una excelente fotógrafa y demuestra en su página su pasión por la fotografía. Comparte experiencias de sus viajes, comenta acerca de varios temas en su blog y tiene muchísimo interés por difundir el arte dentro de la educación de las escuelas.

Hablar de su carrera y de todos sus éxitos a nivel mundial nos tomaría más páginas de las que le podemos dedicar, pero podemos comentar que en los últimos cinco años DiDonato ha participado en producciones de ópera que han triunfado a nivel mundial, no sólo por contar con la voz y presencia de esta fantástica cantante, sino también por formar parte de estrenos de óperas que no se habían hecho antes en teatros como La Scala de Milán, el Metropolitan Opera House o la Royal Opera House, entre otros. Ejemplos de estas obras son: en el MET, el estreno de *Le comte Ory* de Rossini (donde DiDonato cantó

el rol de Isolier), la presentación del pastiche barroco llamado *The Enchanted Island* (DiDonato cantó el papel de Sycorax) y el estreno, en el MET, de *Maria Stuarda* de Donizetti, con DiDonato en el rol titular.

También cantó el rol de Elena en una nueva producción de *La donna del lago* en Londres, al lado de Juan Diego Flórez y Daniela Barcellona. Este mismo papel lo cantó con gran éxito en París y en Milán... Pero dejemos que ella misma nos platique acerca de estos roles, de sus planes futuros y de la pasión que siente por el arte del canto.

A principios de este año vimos en las transmisiones del Met su interpretación del rol principal de *Maria Stuarda* de Donizetti. Fue la primera vez que se escenificaba esta ópera en el aquel teatro, pero usted ya había cantado la obra antes, con la Gran Ópera de Houston y hace algunos años en Ginebra, pero interpretando el rol de Elisabetta. ¿Cuándo tuvo la idea de cantar el rol titular de esta ópera?

Creo que mi interés por esta ópera comenzó en 2006, cuando la hice en Ginebra. Ese fue el principio del viaje que me llevaría a cantar estos dos personajes tan fascinantes (Elisabetta y después Maria). Cuando decidí enfocarme más al personaje principal fue cuando me surgió la oportunidad de cantarlo en Houston. Eso fue hace un año y fue cuando comencé a prepararlo.

Podríamos decir que le interesó el rol de Maria cuando cantó Elisabetta...

No, para nada. En aquel entonces no tenía idea de que algún día llegaría a cantar Maria. Eso sí, debo decir que su escena de la plegaria me cautivó inmediatamente en cuanto la escuché. Cuando comencé a estudiar ya el rol de Maria y llegué a esa parte, me sentí como en casa.

¿Qué le pareció estrenar esta ópera en el Met con un elenco encabezado por Elza van der Heever y Matthew Polenzani, dirigidos por Maurizio Benini?

¡Son colegas extraordinarios! Todos han aportado muchísimo al proceso de creación de los personajes. No hay nada mejor que estrenar una ópera en un teatro de la importancia del Met; será algo que nunca olvidaré.

Su director de escena en *Maria Stuarda* fue David McVicar.

¿Cómo trabajó con él este personaje? ¿Quiso que su Maria fuera más cercana a la figura histórica o una mezcla entre la verdadera Maria con un toque de heroína belcantista?

David y yo hablamos mucho sobre tomar en cuenta el pasado histórico de Maria pero la verdad es que el libreto de la ópera tiene muy poco de lo que realmente pasó. Sin embargo, todos sentimos que era importante tratar de capturar el espíritu de estas mujeres (Maria y Elisabetta), de como las conocemos por los libros de historia. Por eso se hizo mucho hincapié en el paso del tiempo, que fue obvio después del intermedio.

Siempre se ha discutido si el papel de Maria es para soprano o para mezzosoprano. Sabemos que en la época de Rossini y Donizetti no existía una clara división entre estas dos tesituras. ¿Cuáles cree que son las ventajas de cantar este rol como mezzosoprano?

A mí no me interesa mucho eso de etiquetar qué voz debe cantar qué. Esas son clasificaciones que les dimos en tiempos modernos que no reflejan lo que musicalmente sucedía en la época en que se compuso esta ópera. El papel de Maria siempre ha estado en un punto medio.

Me parece muy hermoso escucharla en la voz de una soprano con agudos que brillan y con esos sobreagudos interpuestos que resaltan los momentos dramáticos. Pero también siento que, como el rol está escrito de manera muy central para la voz femenina, con una mezzosoprano hay más posibilidades de imprimir en la música esa nobleza y ese orgullo del personaje, enriqueciéndolo también con el

I Capuleti e i Montecchi en San Francisco, con Nicole Cabell
Foto: Cory Weaver

lado de desolación y desesperación que el personaje enfrenta en la escena de la prisión al final de la ópera.

Presenció la función del 12 de enero y me impresionó sobremanera el hecho de que McVicar mostrara el paso del tiempo que sucede entre el primer acto y el segundo. Su interpretación de Maria más madura fue muy emotiva porque mantuvo la dignidad y el porte y pudimos sentir la fuerza interna del personaje. ¿Cómo cambió su manera de ver el personaje al cantarlo dentro de este contexto a diferencia de la producción de Houston, donde no se hacía palpable este paso del tiempo?

El hacer evidente el paso del tiempo entre los dos actos me ayudó a apreciar y sentir más el sentimiento de confinamiento y decadencia que Maria experimentó. Fue un impacto muy grande para todos cuando la vieron salir de su prisión, demacrada y con años encima. Eso es lo que queríamos mostrar en la producción de David.

La confrontación entre Maria y Elisabetta es una de las partes más impresionantes de la ópera. ¿Cambia su forma de actuarla dependiendo de la reacción de Elza (su Elisabetta)? Porque notamos que su manera de insultar a Maria cambiaron en cada una de las funciones.

Sí, por supuesto que mi reacción cambiaba, dependiendo de lo que

Sycorax en
The Enchanted Island
en el Met
Foto: Nick Heavican

Elza hacía y de mis otras Elisabettas. La química cambia y los insultos los puedes cambiar de intensidad cada noche. Esa es la magia del escenario, es algo vivo que está constantemente cambiando.

Al final, el último deseo de Maria, sorprendentemente, es que Anna (su dama de compañía) la lleve al cadalso a morir. ¿Qué opina de este gesto de su personaje?

Bueno, todos nos preguntamos por qué no imploró que la dejaran vivir. Por otro lado, la última carta que escribió Maria trata de asegurar que todos sus sirvientes y acompañantes fuesen respetados y cuidados después de su muerte. Es un detalle muy conmovedor de su parte y me parece estrujante y muy emotivo que haya querido que Anna fuese quien la llevase ante el verdugo. Si lo piensas de otra manera, es algo cruel que quieras que tu confidente y amiga vea cómo te matan...

Los roles belcantistas han sido muy importantes en su carrera. ¿Qué importancia tiene el *bel canto* dentro de la carrera de un cantante de ópera que lo puede abordar?

Creo que el *bel canto* requiere de una maestría y un dominio de los elementos básicos del canto en términos de dinámicas, rangos, flexibilidad y musicalidad. Te enseña a inyectar emotividad y calidad a la línea de canto, aunque esto no se note de manera tan obvia ya en el conjunto de la interpretación. Estoy muy contenta y agradecida de que pueda yo cantar este tipo de repertorio porque me ha hecho, sin lugar a dudas, una mejor cantante.

Recientemente cantó el rol de Roméo en *I Capuleti e i Montecchi* en San Francisco, en Múnich y en Kansas City. Roméo forma parte de los llamados "trouser roles" (roles travestidos) que ha cantado a lo largo de su carrera. ¿Cambia su manera de cantar al

estar personificando a un hombre?

Mi técnica no cambia y, además, creo que Bellini ha hecho un trabajo estupendo al explicar e ilustrar cómo debe ser el rol de Roméo a través de su música. Al cantarlo, debes tratar de ser más directo al emitir ciertas frases y no embellecerlas demasiado, ya que un hombre no "diría" las cosas de manera tan adornada. Son más directos en su forma de hablar y de expresarse, no hay medias tintas.

Al cantar a Roméo, ¿cree que el nivel de sensibilidad está más a flor de piel cuando lo canta una mujer?

Creo que el hecho de que lo cante una mezzosoprano resalta la juventud y la energía del personaje. Estética y musicalmente, se puede hacer más énfasis en el poder de compenetración entre Roméo y Giulietta, que es vital en esta ópera. Estoy tan agradecida de que Bellini escribiese este rol para una mujer.

Bellini escribió muchos roles femeninos fantásticos y es un maestro en el arte de componer duetos para dos voces femeninas (Romeo-Giulietta, Norma-Adalgisa). ¿Cuáles son los retos, tanto musicales como emocionales, que tiene una mezzosoprano al cantar esto duetos con una soprano?

Hay que estar perfectamente en sincronía rítmica y de entonación, tener la misma musicalidad, igual claridad de dicción en el texto y estar pendientes de que las dos voces se entrelacen y se fundan en perfecta armonía.

Cantó Adalgisa de Norma en concierto al lado de Edita Gruberova y Marcello Giordani hace algunos años. ¿Es esa la única vez en que hizo este rol? ¿Le gustaría cantarlo de nuevo?
Sí, es la única vez que lo canté y confieso que sí me veo cantando Adalgisa de nuevo en un futuro.

Maria Stuarda en el Met
Foto: Ken Howard

Usted es una de las grandes mezzosopranos rossinianas de hoy y, parte de este éxito viene no sólo de su calidad vocal sino también de su carismática presencia escénica. ¿Qué tiene la música de Rossini que le sienta tan bien a su voz?

Creo que mi voz posee la flexibilidad que se necesita para cantar su música. Además, disfruto mucho cantar Rossini, amo todos esos pasajes llenos de *roulades* y cambios de ritmo. Sé que no es el compositor favorito de muchos cantantes, pero Rossini ha sido muy bueno conmigo así que tiene mi eterna lealtad.

Rosina y Angelina (La Cenerentola) son dos papeles que han sido muy asociados con usted en estos últimos años. ¿Cómo se retoman estos roles después de haberlos cantado tantas veces alrededor del mundo? ¿Es un reto volver a ambos cada vez que hay que hacer una producción nueva?

En este punto de mi carrera no los consideraría como retos; más bien diría que cada vez que regreso a ellos me siento como si regresara a casa. Lo que tengo que cuidar al retomarlos es hacer que mi interpretación se siga sintiendo fresca y espontánea. No caer en la rutina y los lugares comunes.

La producción de *Il barbiere di Siviglia* en el Met fue su primera colaboración con el director de escena Bartlett Sher. En 2011 estrenó en este mismo teatro la ópera *Le comte Ory*, cantando el rol de Isolier al lado de Diana Damrau y Juan Diego Flórez, con una nueva producción de Sher. Aunque su rol no es muy grande, supo sacarle provecho y hacerlo brillar con luz propia. ¿Qué le atrajo de cantar este rol? ¿Cómo se sintió cantando Rossini en francés?

Me encantó la idea de estrenar esta ópera de Rossini en el Met y darla

a conocer a un público que quizá no la conocía. Creo que el libreto en francés queda perfecto con el estilo que Rossini le dio a la música de esta obra. Es un lenguaje musical totalmente diferente al del Rossini en italiano.

Otro rol rossiniano que ha cantado recientemente es Elena en *La donna del lago*; lo ha hecho en París, Milán, Ginebra y Londres. Como personaje, Elena puede parecerse misteriosa, especialmente en su relación con el rey Uberto. ¿Qué piensa de este rol, tanto musical como interpretativamente?

Lo que más me conmueve de Elena es que ella es la única mujer en esta historia; está rodeada de guerras y de hombres que quieren controlarla o conquistarla. Está constantemente en busca de la paz. Está sola, no recibe apoyo de nadie y, aún así, se mantiene fuerte, siempre busca la verdad y quiere hacer lo correcto en todo momento.

Platiquemos ahora de su CD *Drama Queens*. ¿Cómo surgió la idea del tema de este disco?

Quería volver a grabar repertorio barroco y estuve pensando sobre diferentes temas. Todas las ideas me llevaban a Alcina, a Cleopatra o a Octavia, y caí en la cuenta de que todas eran reinas. Una noche se me ocurrió el tema y supe que esa sería la línea que seguirían las arias que grabaría en el CD. El disco representa para mí todo lo que amamos de la ópera: los personajes intensos que le dan voz y sentimiento a todas las pasiones humanas, a todo lo que es profundo en el alma humana, a esa verdad que se oculta en cada uno de nosotros... y todo ello envuelto en melodías bellísimas. Honestamente, me fascinan estas arias. ¡Son adictivas en exceso!

¿Cómo preparó el material de este disco? ¿Qué trabajo requirieron los recitativos?

Bueno, yo preparo todo mi material sola, trabajo en los adornos, el fraseo y en la conexión emocional entre las palabras y la música. Luego llevo mis ideas y propuestas al director de la orquesta y fusionamos su visión y la mía. Eventualmente, a ambos nos llega la inspiración y es cuando sentimos que esta o aquella forma funciona.

En este CD incluye a varios compositores que van desde aquellos muy conocidos —como Haydn y Händel— hasta los poco conocidos como Kaiser, Orlandini, Porta y Giacomelli. Habiendo tantas grabaciones de óperas barrocas hoy en día, ¿cuál fue el criterio que siguió para escoger las arias? ¿Fue solamente aquellas en donde los personajes femeninos fueran reinas?

Sí, comenzamos con ese filtro: que los personajes fueran reinas. Después analizamos un sinfín de partituras y manuscritos y puedo decir que fuimos escogiendo las arias que nos parecieron de mayor calidad musical. Tenían que ser arias que yo sintiera que debían salir a la luz para que todo el mundo las escuchara. [Ver DISCOS, en esta edición.]

Otra de las premieres importantes que hizo en el Met fue la del pastiche barroco *The Enchanted Island*, donde cantó el rol de Sycorax. ¿Cómo fue su colaboración en este proyecto ya que se les permitió a los cantantes escoger qué arias querían cantar? Como usted ya dijo, hay muchísimo material dentro de la música barroca de donde escoger.

En realidad yo no escogí las arias; hice recomendaciones pero luego Jeremy Sams (el director de escena) estuvo a cargo de la selección final. Analizó todas las propuestas y vio cuáles funcionaban para la obra y cuáles no. Es uno de los procesos creativos más imaginativos e increíbles en los que me ha tocado trabajar. Disfruté mucho cada momento.

Una ópera que ha sacado a la luz después de muchos años de que no se ponía en los teatros del mundo es *Cendrillon* de Massenet, donde ha cantado el rol titular. Habiendo cantado la Cenicienta rossiniana, ¿qué diferencias encuentra entre Angelina (La Cenerentola) y Lucette (Cendrillon)? ¿Le gusta más una que otra?

Creo que el aspecto romántico del personaje resalta más en la versión de Massenet. En la de Rossini el desarrollo del personaje tiene que ver más con el tema de 'Triunfa la bondad' (triunfa la bondad) en general, como si fuera una moraleja. Se pone más énfasis en que, al final, perdona a la familia.

No podría escoger si quedarme con una o la otra; eso sí, debo decir que el hecho de cantar esos hermosos duetos entre dos mezzosopranos, especialmente con la maravillosa Alice Coote como el Príncipe, es verdaderamente un sueño y un éxtasis musical.

¿Qué es lo que más le gusta de cantar la música de Massenet?
Su música me parece divina y escribió de una manera magistral para la voz de mezzosoprano.

¿Podremos verla algún día cantar el papel principal de *Chérubin* de Massenet?

¡Ah! ¡Eso no lo había considerado antes! ¡Muy buena idea! Sí, tal vez un día de estos lo añada a mi repertorio.

Pasando a otras cosas, ¿qué nos puede decir de su colaboración con el compositor Jake Heggie, específicamente al cantar su ópera *Dead Man Walking*? ¿Qué le atrae de su estilo de composición?

Siento que es como un Massenet contemporáneo; sabe escribir muy bien para la voz y sabe cómo imprimirle lirismo a su música. Jake se fija mucho en cómo se debe contar una historia y eso es de gran

ayuda para el cantante. Te hace involucrarte más con la música y con lo que puedes dar como intérprete.

Es usted parte de una gran tradición de mezzosopranos americanas tales como Marilyn Horne, Frederica Von Stade y Susan Graham, entre otras... ¿Cómo se siente ser la que porta la antorcha hoy en día de tan egregia dinastía?

¡Oh, Dios mío! ¡Nunca lo había pensado de esa manera o en esos términos! Pero ahora que lo mencionas, debo decir que seguir los pasos de cualquiera de estas excelsas cantantes es un verdadero honor para mí.

Por último, ¿podría compartir con nuestros lectores algunos de sus planes futuros?

¡Claro que sí! Próximamente saldrá a la venta una compilación de arias y canciones llamado *ReJOYCE*, donde incluiré también algunas arias que no había sacado al mercado antes. Saldrá a la venta el DVD de *Maria Stuarda* del Met; cantaré esta ópera en Londres al lado de Carmen Giannattasio como Elisabetta y Charles Castronovo como Leicester.

Por otro lado, haré el Sesto de *La clemenza di Tito* en Chicago, *Cendrillon* en el Liceu de Barcelona y cantaré Angelina en la transmisión del Met de *La Cenerentola* en mayo de 2014. Esos son algunos de los "highlights" de mis próximos meses... ¡Y espero sinceramente que en unos años pueda ir a cantar a México! ●