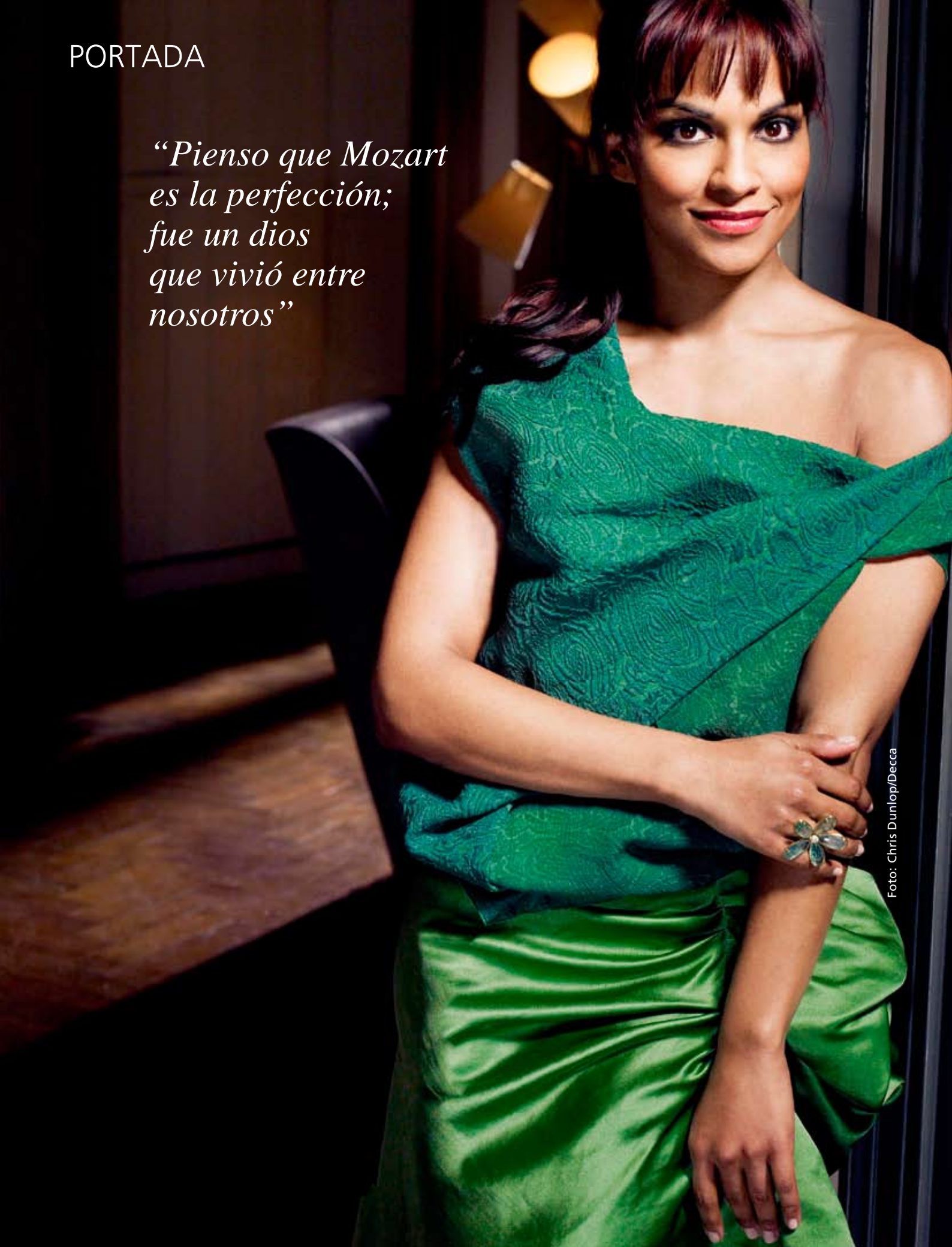

PORTADA

*“Pienso que Mozart
es la perfección;
fue un dios
que vivió entre
nosotros”*

Danielle De Niese y la belleza del barroco

por Ingrid Haas

Despina en *Così fan tutte*
Foto: Marty Sohl

El pasado mes de abril, durante la segunda función de *Giulio Cesare* de Händel en el Metropolitan Opera House de Nueva York, la soprano Danielle De Niese suplió de último minuto a su colega, Natalie Dessay, en la producción de David McVicar de dicha obra. La anécdota no tendría nada de sorprendente si no fuese por el hecho de que De Niese estaba como espectadora en el público, disfrutando de una velada en familia con sus padres y su esposo. Le avisaron que Dessay no podía cantar y, en cuestión de unos minutos, De Niese pasó de las butacas del auditorio a los camerinos para probarse los trajes y salir a cantar el rol de Cleopatra en la producción que ella misma estrenó años atrás en Glyndebourne.

Ariel en *The Enchanted Island*
Foto: Ken Howard

Parte del gran éxito de esta soprano australiano-americana es esa espontaneidad y vivacidad en sus interpretaciones; uno nunca verá a Danielle De Niese dando menos del cien por ciento en sus actuaciones. Es una cantante a la que le gusta arriesgarse en escena, sea bailando coreografías complicadas mientras canta o en escenas de gran intensidad y pasión (como cuando interpreta a Poppea). Su voz es clara, con una frescura propia de su juventud; su timbre es aterciopelado, con un centro rico en armónicos y agudos brillantes. Sus grandes ojos almendrados y su radiante sonrisa le han ganado admiradores en todo el mundo, no sólo por su mérito como cantante sino también por su belleza.

Nacida en Melbourne, Australia, en 1979, De Niese estuvo en contacto con la música desde muy joven. Ganó un concurso de canto de jóvenes talentos en Australia y, cuando se mudó con sus padres a Los Ángeles, California, participó como conductora de un programa televisivo para niños, ganando un premio Emmy a los 16 años. Ha sido la más joven de todos los miembros del Young Artist Program del Metropolitan Opera House de Nueva York, donde debutó en el rol de Barbarina de *Le nozze di Figaro* a los 19 años. A partir de ese momento, su carrera despegó meteóricamente y ha participado en funciones de ópera en teatros tan importantes como la Royal Opera House de Londres, el Festival de Glyndebourne, La Monnaie en Bruselas, la Ópera Lírica de Chicago, el Theater an der Wien, la Ópera de San Francisco y el Teatro Real de Madrid, entre otros...

Se ha especializado en el repertorio barroco, particularmente en óperas de Monteverdi, Rameau y Händel; ha incursionado también en el repertorio mozartiano cantando roles como Barbarina, Susanna y Despina. Tiene tres discos como solista para la marca DECCA y en ellos podemos escuchar la versatilidad de De Niese para cantar tanto arias de ópera como de oratorio y canciones inglesas de Dowland.

Tuvimos oportunidad de charlar con esta joven y carismática soprano acerca de sus más recientes participaciones en el Met de Nueva York y sobre sus roles favoritos.

¿Cuándo te llamaron para ser parte del *pastiche* barroco que

hizo el Met llamado *The Enchanted Island*?

Me hablaron del proyecto en 2008 y comencé a recibir algunas propuestas de música entre 2009 y 2010. Fue muy halagador que me invitaran a participar en dicho proyecto ya que adoro la ópera barroca. Sentí también una gran responsabilidad ya que las arias que cantaré en dicha obra serían de las más representativas del mundo de la ópera barroca.

¿Crees que fue una gran ventaja que les hayan dado a escoger qué arias querían cantar dentro de *The Enchanted Island*?

Sí, puesto que todos los cantantes nos sentimos parte del proceso creativo. Yo me sentí como la *prima donna* en tiempos de Händel, cuando una podía decir que quería cantar y cómo le gustaría que fuese su aria. El Met confió mucho en nuestro criterio y nos pidió una lista de las arias que queríamos cantar de estilo barroco. Debían ser, de preferencia, arias no muy conocidas de óperas no tan famosas. También recibimos algunas propuestas de parte del Met. Todos los cantantes tuvimos que ver con la creación de nuestros personajes, sobre todo Joyce DiDonato (Sycorax), Luca Pisaroni (Caliban), David Daniels (Prospero) y yo.

¿Qué pensaste cuando supiste que las arias serían cantadas con letra nueva en inglés, para que se adecuaran a la trama escrita por Jeremy Sams?

Lo que más curiosidad me daba era que no sabía a ciencia cierta cómo sería el producto final, porque se mezclaron estilos y se incluyeron arias del barroco italiano pero también del francés. ¿Cómo hacer que Rameau siga sonando a Rameau si le quitas los trinos y el texto en francés? Eso me preocupaba mucho; adecuar el inglés a piezas que eran en italiano no me quitaba mucho el sueño, pero a arias del barroco francés sí. Mis preocupaciones terminaron cuando me dijeron que el papel que yo cantaré, Ariel, tendría sólo arias de estilo italiano (Vivaldi y Händel) e inglés (Purcell).

Sabiendo que la trama iba a ser una mezcla entre *The Tempest (La tempestad)* y *Midsummer Night's Dream (Sueño de una noche de verano)* de Shakespeare, ¿leíste las obras de principio a fin?

Sí, ya había leído las dos hacía tiempo y había cantado Titania en *Sueño de una noche de verano* de Britten, así que tenía fresca la historia. Además, platicué sobre mi personaje con Jeremy Sams, quien hizo la adaptación de los textos y la historia. Incluyó algunas frases de Shakespeare en las arias para conservar el sabor a comedia isabelina. Él mismo me dijo que escribió el rol de Ariel para mí, así que me sentí honrada y fue una experiencia increíble.

¿Qué opinas de la puesta en escena? ¿Te gustó el uso de proyecciones que hicieron y demás elementos técnicos?

¡Por supuesto! La grandiosidad de la música tuvo una contraparte visual que ilustró la belleza del estilo barroco. Me gustó que combinaran técnicas modernas de escena, como las proyecciones en tercera dimensión, y los elementos teatrales antiguos, como las olas movidas por espirales, que fueron tan comunes en los teatros viejos.

También debo comentar que los vestuarios nos ayudaron mucho para la creación de nuestros personajes. Mi forma de actuar a Ariel la construí con base en los vestuarios que usé; aquellas alas amarradas y el arnés simbolizaban mi esclavitud a Prospero y, cuando éste me libera, salí con un traje bellísimo, como de angelito barroco, con las alas desplegadas y brillantes. Son detalles que, aunque parezcan mínimos, te ayudan bastante para darle ciertas características a tu personaje.

Una ópera muy conocida que te dio tanto éxito cuando la cantaste en Glyndebourne fue *Giulio Cesare* de Händel en la producción de David McVicar. ¿Cómo trabajaste un personaje

Susanna en *Le nozze di Figaro*
Foto: Marty Sohl

histórico tan conocido como Cleopatra dentro de esta visión operística?

Yo creo que Cleopatra es una mujer muy moderna, completamente atemporal. Ser parte de esa producción y trabajar con McVicar fue una gran experiencia. Debo confesar que yo no estaba programada para cantar Cleopatra desde el principio. Me llamaron de última hora porque la soprano que la iba a hacer se enfermó. Yo estaba programada como Adèle en *Die Fledermaus* en Glyndebourne, pero me dijeron que mejor adelantara mi llegada para cantar Cleopatra. Llegué una semana tarde a los ensayos porque tuve que arreglar mis otros compromisos.

¡En mi primer ensayo con David me puso a bailar! Cuando vio que sí podía bailar y cantar al mismo tiempo, tuvo más ideas sobre dónde más yo podía combinar ambas cosas. Mucha gente me dijo que el rol y la puesta estaban hechas a mi medida y yo les contesté: bueno, es que, casualmente, yo participé en la creación del personaje. Recordemos que era una nueva producción y podíamos moldear a nuestro gusto la forma en que interpretaríamos nuestros roles.

En los ensayos marqué al principio lo vocal para poder meter en mi sistema todo el trabajo físico y coreográfico. Cuando incorporé el

canto después, me pasó que, cuando terminé mi primer aria, me había quedado sin aire. Entonces decidí que tenía que trabajar horas extra, yo sola, combinando el canto y la coreografía para que fluyeran como un todo. Me ayudaron mucho los coreógrafos ya que platicamos sobre la respiración para un cantante y para un bailarín.

Otro gran director con el que ha trabajado es Robert Carsen. Platicanos acerca de su puesta en escena de *L'incoronazione di Poppea* donde cantaste la Poppea al lado de Alice Coote como Nerone, dirigidas musicalmente por Emmanuelle Haïm.

Yo creo que Poppea usa a Nerone y él a ella para lograr sus propósitos pero, detrás de toda esa ambición, existe amor y una atracción muy fuerte entre ellos. No me gusta que se piense que son personajes unidimensionales. No es una ópera donde ganan "los malos", como me han comentado varias personas. Es tal como en la vida real: las personas no son totalmente buenas o totalmente malas. La gente mala sufre y ama al igual que la gente buena; sólo lo canaliza de manera diferente.

Mi Poppea no se ve a sí misma como una persona que está haciendo el mal; ella siente que está en lo correcto porque está protegiendo a Nerone de Seneca. Para ella Seneca le está haciendo mal a Nerone.

Debemos recordar que Poppea era mayor que Nerone; era una mujer muy culta, inteligente y segura de sí misma. Yo creo que por eso puede manipularlo tan fácilmente, pues tiene más experiencia que él.

Nerone es muy inseguro, no sólo en su relación con Agrippina, sino también en su manera de ejercer el poder. Nerone le cede el poder a Poppea y ella, a cambio, le da esa seguridad que necesita para gobernar. Son el uno para el otro. Me fascina cantar el dueto final 'Pur ti miro' porque muestra qué tan enamorados y compenetrados están Nerone y Poppea. Cuando sus dos voces se unen me parece una armonía que llega casi al unísono; así de unidos están.

Hay algunos duetos en las óperas de Händel, como el de Rodelinda y Bertarido, en donde pasa lo contrario: Llega a haber ciertas disonancias que implican que los personajes se están separando.

Desde hace ya más de veinte años, las óperas barrocas han tenido un auge impresionante en los más importantes teatros líricos del mundo. ¿A qué crees que se deba este renacimiento?

Yo creo que uno de los factores es que muchos cantantes hemos decidido interpretar este tipo de repertorio. Además, han surgido muchas voces a las cuales les queda de maravilla este estilo de ópera. Han aparecido excelentes contratenores como David Daniels, Derek Lee Ragin, Andreas Scholl...

William Christie ha sido parte fundamental también de este nuevo *boom* del barroco en el repertorio de las casas de ópera. Lo ha impulsado mucho. Nikolaus Harnoncourt también ha trabajado mucho para incluir óperas barrocas en las programaciones de importantes casas de ópera.

Muchas estrellas de la ópera están incluyendo en sus conciertos repertorio barroco, lo cual acerca al público a estas óperas que no eran tan conocidas. Yo creo que las melodías de las arias barrocas son fácilmente recordables. Todas las *fiorture* y adornos que se hacen al cantar ópera barroca atraen al oído y sorprenden hasta a los más neófitos. Eso ayuda mucho para que la gente se enganche y quiera escuchar más.

¿Te gusta escribir tus propios adornos cuando cantas arias barrocas?

Sí, naturalmente. Escribo aquéllos que le queden bien a mi voz y que muestren los sentimientos del personaje en cierta aria; eso sí, siempre respetando el estilo y la intención del compositor. También depende de si la pieza lo requiere; pienso que si los adornos no son necesarios, entonces mejor dejo el aria como está.

De tus tres CDs como solista, dos han sido dedicados a repertorio barroco y uno a arias de Mozart. ¿En qué te ha ayudado cantar música barroca para abordar óperas mozartianas?

Cantar Händel y Mozart es excelente para la voz. La ópera barroca mantiene la voz sana porque no cantas con una orquestación muy pesada. Las óperas de Mozart pueden ser difíciles para muchos cantantes pero yo las encuentro muy cómodas para mi voz. Me sienta bien el estilo clásico. Hay que trabajar mucho para cantarlas lo mejor posible. Además, hay que decirlo: ¡están muy bien escritas! No hay nota que sobre o que falte. El entendimiento que Mozart tenía del lenguaje musical y de cómo entretener el texto con la música es impresionante. Pienso que Mozart es la perfección; fue un dios que vivió entre nosotros.

Cuando canto óperas de Mozart, siempre me detengo un momento a pensar: gracias, Dios, porque me das la oportunidad de cantar esta música.

Fue además con este compositor con el que hiciste tu debut en el Met.

¡Sí! Fue como Barbarina en *Le nozze di Figaro* con nada menos que Cecilia Bartoli, Renée Fleming, Bryn Terfel, Susanne Mentzer y James Levine dirigiendo.

Recuerdo ese debut muy bien; mucha gente del departamento de música del Met me fue a ver a mi camerino para ver cómo estaba, y saber cómo me sentía. ¡Tenía 19 años! El elenco se portó muy bien conmigo y me ayudaron mucho. Recibí mucha buena vibra. Además me tocó cantar en esa hermosa producción de Jonathan Miller, a quien quiero y admiro tanto.

Después de esa Barbarina regresaste al Met a cantar Susanna.

¡En efecto! Susanna es un rol que me gusta mucho. La gente piensa que ella es la que lleva los pantalones en la relación con Figaro, pero creo que Susanna es muy sabia y tiene más malicia que Figaro. Sabe muy bien cómo sobrellevar la situación con el Conde. Sabe que no puede decirle: "¡quítame las manos de encima!" Está muy consciente de la estructura social y de su papel como criada de la Condesa. Quiere mucho a su patrona y no quiere hacerla pasar un mal rato. Sabe cómo librarse de situaciones incómodas de manera educada pero firme. Es un rol más complejo de lo que parece y eso es parte del encanto de interpretarlo.

Y tu tercer rol mozartiano en el Met fue Despina en *Così fan tutte*, el cual volverás a cantar en la temporada 2013-2014 y que se transmitirá en vivo en HD mundialmente.

Amo cantar Despina, es un personaje al que se le puede sacar mucho jugo. Es una mujer aún más experimentada y vivida que Susanna; es más grande que Fiordiligi y Dorabella; por eso las alecciona tan bien. [Ríe.] Me encanta que tiene tantas facetas actorales; se disfraza de médico, de notario y aprende una lección al final de la ópera.

En un futuro me encantaría cantar la Fiordiligi y tal vez añadir Donna Elvira de *Don Giovanni* a mi repertorio mozartiano. Iía de *Idomeneo* sería otro papel que me encantaría cantar en un futuro. ●

