

por Ingrid Haas

Diva/Divo

Joyce DiDonato
Virgin Classics

Un aspecto que siempre ha caracterizado a la mezzosoprano norteamericana **Joyce DiDonato** es su innegable capacidad para encarnar, a través de su voz, una gran gama de personajes que van desde la pícara e inquieta Rosina del *Il barbiere di Siviglia*, la tierna Angelina en *La Cenerentola*, el encantador paje Isolier en *Le Comte Ory* o el atormentado Compositor de *Ariadne auf Naxos* de Strauss, por mencionar sólo algunos.

Siendo una mezzosoprano lírica, DiDonato se enfrenta a un repertorio en donde debe interpretar a las heroínas de las óperas barrocas o belcantistas, pero también a los jóvenes enamorados en los roles conocidos como “en travesti”, en donde la mezzosoprano interpreta a un muchacho. Es esta gran gama de personajes la que ilustra en su tercer disco como solista para la marca Virgin Classics: *Diva/Divo*.

Pero la elección de repertorio de DiDonato en este CD va más allá de solamente cantar arias de roles de personajes femeninos y masculinos que ha interpretado en escena. Su elección es bastante inteligente, ya que escogió óperas cuyos temas han sido abordados por diferentes compositores y canta, en una versión, el rol de la protagonista femenina y en la otra, el protagonista masculino. Por ejemplo: canta magistralmente el rondó final de *La Cenerentola* de Rossini (en donde canta el rol de Angelina, la Cenicienta) y después podemos escucharla cantando el aria ‘Coeur sans amour’ del Prince Charmant (el Príncipe) en la versión de la misma historia escrita por Massenet: *Cendrillon*. En esta versión francesa del cuento de Perrault, el rol del Príncipe lo canta una mezzosoprano.

De la famosa ópera de Mozart *Le nozze di Figaro*, DiDonato interpreta el aria de Susanna ‘Deh, vieni non tardar’ con un

exquisito fraseo, y después canta la bellísima aria de Cherubino ‘Voi che sapete’. En ella, DiDonato muestra un *legato* hermoso, una dicción impecable y una sensibilidad a flor de piel. Contrastando con el Cherubino mozartiano, canta también el aria ‘Je suis gris!’ de Chérubin de la ópera homónima de Massenet, de carácter más vivaz y romántico.

Continuando con las relaciones temáticas, DiDonato nos ofrece una rareza dentro del repertorio: el aria de Sesto de *La clemenza di Tito* de Gluck. En vez de contrastarla con la versión mozartiana de dicho rol, DiDonato incluye la difícil aria de Vitellia ‘Ecco il punto, o Vitellia’ de *La clemenza...* mozartiana. Su amplio registro luce mucho en esta pieza: sube con brillantez a los agudos y para ella no es ningún problema la parte de la frase ‘veggo la morte, ver me avanzar’, luciendo su registro grave.

De *Faust* de Gounod canta el aria de Siebel ‘Faites lui mes aveux’ para encarnar luego a Marguerite en el aria ‘D’amour l’ardente flamme’ de *La damnation de Faust* de Berlioz. Este compositor francés está representado también por el aria ‘Premiers transports’ de su *Roméo et Juliette*. A continuación, DiDonato canta el papel de Romeo interpretando el aria ‘Se Romeo t’uccide un figlio... La tremenda ultrice spada’ de *I Capuleti e i Montecchi* de Bellini, rol que le va a la perfección y donde demuestra por qué es una de las mejores intérpretes del repertorio belcantista en la actualidad.

Termina el disco con dos arias relacionadas con el mito de Ariadne: la poco conocida aria de Ariane ‘Ô frêle corps...’ de *Ariane* de Massenet y el aria del Compositor ‘Sein wir wieder gut!’ de la *Ariadne auf Naxos* de Strauss. Su interpretación de ambas arias es grandiosa, tanto por la manera en la que se adapta a los diferentes estilos así como por la forma en que se adentra en los sentimientos de cada uno de estos personajes, sean hombres o mujeres.

Acompañan a DiDonato, en este hermoso entretejido musical de personajes, la Orchestre et Choer de L’Opéra de Lyon, dirigidos por el maestro **Kazushi Ono**. Altamente recomendable para todos aquellos amantes de la voz de mezzosoprano que quieran disfrutar, no sólo del talento de Joyce DiDonato, sino también de la riqueza y variedad de personajes que este tipo de voz puede interpretar.

Poesie

Diana Damrau
Münchner Philharmoniker
Christian Thielemann
Virgin Classics

Haber intitulado a su cuarto album *Poesie* (poesía) fue un gran acierto por parte de la soprano alemana **Diana Damrau**. Este programa, que contiene 22 canciones del compositor Richard Strauss, no solo es un festín auditivo en el aspecto vocal sino también en el orquestal. **Christian Thielemann** y la Münchner Philharmoniker juegan un papel clave al complementar la hermosa poesía de las canciones de Strauss. La belleza del texto se resalta gracias a la grandiosidad de la orquesta, que se entrelaza con la poesía de la letra que Damrau canta con la emotividad y entrega que la caracterizan.

Strauss compuso más de 40 canciones, muchas de las cuales para su esposa Pauline. Todas ellas fueron escritas, en un principio,

con acompañamiento de piano pero, años después, Strauss decidió orquestarlas para que fuese posible presentarlas en conciertos sinfónicos y para aprovechar la gran vena de orquestador que tenía. Así pues toda esa emotividad y gama de sentimientos que cada una de estas canciones transmite son perfectamente engrandecidas con el sonido de una orquesta sinfónica y la emotividad de una voz de soprano.

Damrau es una cantante cuya interpretación de roles de Strauss le han valido elogios de la crítica a nivel internacional. Su Zerbinetta es una de las mejores de la actualidad y su encantadora Sophie en *Der Rosenkavalier* ha sido grabada recientemente para DVD, también bajo la batuta de Thielemann. Así que era de esperarse que para su cuarto disco como solista escogiera las canciones de un compositor que ha sido parte importante de su carrera. Damrau es una conocedora del estilo straussiano y le da importancia a cada palabra que canta. Su voz ha crecido en el registro central, ahora más redondo que hace unos años. Sus agudos siguen siendo seguros y brillantes y su fraseo exquisito, algo muy necesario para cantar lieder, no importando si le acompaña el piano o una orquesta.

Damrau va contando la historia de cada canción con gran dinamismo de emociones, adentrándose en lo que el texto dice. Se nota que ha cantado varias de estas canciones en sus versiones a piano y que imprime sutileza a su línea de canto, aun teniendo la gran masa orquestal acompañándola. Thielemann es un director que sabe respirar con sus cantantes y se escucha en este disco cómo Damrau y él están perfectamente bien conectados en cuanto a lo que quieren expresar en cada una de las canciones. La conjunción entre voz y orquesta es maravillosa. De las 22 piezas más relevantes de este bellissimo disco tenemos que destacar 'Waldseligkeit', 'Das Bächlein', 'Winterweihe', 'Morgen!', 'Cäcilie', 'Amor', 'Ständchen', 'Wiegenlied', 'Das Rosenband', 'An die Nacht' y 'Lied der Frauen'.

Altamente recomendable para todos los amantes de la música de Richard Strauss con una excelente intérprete del género del lied y de los roles straussianos, acompañada por una orquesta cuyo sonido etéreo da una nueva dimensión a la forma de plasmar la belleza acústica de las canciones de este compositor.

Ercole sul Termodonte, de Vivaldi

Basso, Ciofi, Damrau, DiDonato, Genaux, Jaroussky, Lehtipuu, Villazón; Biondi
Virgin Classics

En los últimos 20 años ha habido un auge en cuanto a grabaciones de óperas barrocas, gracias no sólo al interés de grandes cantantes y directores de dar a conocer estas obras, sino también a que las disqueras se han arriesgado y grabado este material con la calidad y recursos para poder difundirlas en todo el mundo. Uno de los compositores barrocos que se han beneficiado mucho de este auge ha sido Antonio Vivaldi, cuyas óperas habían sido opacadas por sus trabajos instrumentales, pero que ahora gozan de varias grabaciones en audio y video. Tal es el caso de su décimosexta ópera *Ercole sul Termodonte* (RV 710), la cual tuvo su primer grabación completa en DVD en la marca Dynamic y que ahora nos presenta la marca Virgin Classics en una versión en CD, reconstruida y arreglada por el director y violinista italiano Fabio Biondi. Basándose en el libreto usado en la primera representación de la ópera en 1723 y haciendo una extensa investigación en Francia y Alemania dentro de los catálogos existentes de óperas de Vivaldi, Biondi hizo un trabajo de "recorte y pegado", escribiendo los recitativos él mismo y adaptando todos los fragmentos musicales que había de la ópera para darle una coherencia dramática de acuerdo con lo establecido en el libreto.

El elenco está integrado, en su mayoría, por cantantes muy afines al repertorio barroco que realzan la belleza de las arias compuestas por el Cura Rojo y que hacen de este disco un verdadero deleite a los oídos. La historia de esta ópera es simple: Ercole (Hércules) debe cumplir con 12 encomiendas, siendo la novena de estas viajar a Termodonte y tomar la espada de Antiope, reina de las Amazonas. Hércules, acompañado por los héroes Teseo, Alceste y Telamon, captura a Martesia, la hija de Antiope. Las Amazonas, a su vez, raptan a Teseo, e Ippolita, hermana de Antiope, se enamora de él. Al final, la diosa Diana decreta la boda de Teseo con Ippolita y de Martesia con Alceste, ante el regocijo general.

Musicalmente hablando, ésta es una ópera llena de recitativos y

arias, con un dueto y varios coros. En el aspecto vocal, tenemos las magníficas actuaciones de las sopranos **Patrizia Ciofi** en el rol de Orizia y **Diana Damrau** como Martesia, las mezzosopranos **Joyce DiDonato** (Ippolita), **Vivica Genaux** (Antiope) y **Romina Basso** (Teseo), el contratenor **Philippe Jaroussky** como Alceste y los tenores **Rolando Villazón** como Ercole y **Topi Lehtipuu** como Telamone. Biondi fue muy inteligente al escoger su elenco, ya que las tres mezzosopranos poseen voces de timbres muy distintos. DiDonato posee una voz bella, lírica, con agudos brillantes, coloraturas claras y tono suave. Escuchamos su perfecto manejo del estilo barroco en todas sus arias, especialmente en 'Non saria pena la mia' y en 'Da due venti'. Genaux tiene un timbre algo capretino, graves sonoros y agilidades un poco "alla Bartoli". La voz de Basso es un poco más oscura que la de sus otras dos compañeras de cuerda, con un registro medio aterciopelado y fraseo exquisito.

Damrau hace gala de su maravillosa coloratura y su buen gusto para cantar, fraseando bellamente en el aria 'Se ben sente arder le piume' y luciendo sus agilidades en 'Ei nel volto ha un non so che'. Ciofi, en el rol de Orizia, canta de manera dulce y *sul fiato* todas sus arias. Gran acierto el incluir al excelente contratenor Jaroussky en el rol de Alceste. Su voz es muy agradable y no se escucha chillona o lisa (como la de otros contratenores). Su registro agudo es pleno y brillante. Canta sus arias con bravura y demuestra por qué es uno de los mejores intérpretes de este repertorio. El tenor australo-finés Lehtipuu tiene una voz lírica y apta para la ópera barroca, además de conocimiento pleno del estilo. Villazón, en cambio, está fuera de estilo en esta grabación, sobre todo si lo comparamos con el magnífico trabajo de los otros cantantes. En los recitativos, por ejemplo, se escucha como si estuviese gruñendo las frases y no fluyen libremente. Su forma de cantar es un poco brusca para este tipo de música. Sorteja bien las agilidades y algunos pasajes los canta con aplomo, como el aria 'Vedr  l'empia', pero no creemos que este repertorio le siente bien a su tipo de voz.

Biondi y la orquesta Europa Galante tocan esta música con buen gusto, con esa brillantez sonora que sólo pueden emitir las orquestas que se dedican a este repertorio, con el uso de instrumentos de la época y que nos acercan un poco a lo que pudo haber sido el sonido de estas obras al momento de su estreno.

Werther, de Massenet (DVD)

Kaufmann, Koch, T zier, Gillet; Plasson
DECCA

La clave para el éxito de cualquier representación de esta ópera de Massenet es contar con un protagonista masculino que pueda y sepa cómo encarar este difícil papel sin caer en las exageraciones histriónicas, el sollozo innecesario y la autocompas n por el poeta. Afortunadamente, esta nueva versión de la  pera Nacional de París cuenta con el gran tenor alemán **Jonas Kaufmann** en el rol de Werther y con la experimentada batuta de uno de los grandes directores del repertorio francés, **Michel Plasson**. Aunado a esto, el resto del elenco, 100% francófono, está encabezado por la mezzosoprano **Sophie Koch** como Charlotte, el barítono **Ludovic T zier** como Albert y la soprano **Anne-Catherine Gillet** que interpreta a Sophie. La producción de **Beno t Jacquot**, estrenada primero en la Royal Opera House de Londres en 2004, es de carácter austero pero esto no demerita al drama y nos hace enfocarnos más en los sentimientos y situaciones de cada uno de los personajes. El estilo de filmación de esta función nos adentra

en el mundo de Werther, de Charlotte y de este pequeño cosmos en donde el amor imposible del poeta tendrá su trágico desenlace. La iluminación resulta un poco oscura pero esto ayuda a adentrarse y a sentir más el carácter melancólico y sombrío de Werther. Los colores empleados por el equipo de diseño de iluminación de esta puesta reflejan los sentimientos de los personajes y enmarcan muy bien cada una de las situaciones que viven.

Desde su entrada en el primer acto, el Werther de Kaufmann atrapa nuestra atención. Además de tener una presencia grata en escena, el tenor alemán tiene el físico perfecto para representar a un caballero del siglo XIX. Su primera aria, 'O Nature', nos muestra a Kaufmann en plenitud de facultades y cómo está inmerso en las palabras que canta. El poder o vocal de este tenor alemán es el adecuado para encarnar a Werther. Sus agudos son plenos y brillantes; posee un entendimiento del estilo francés que sale de manera natural, sin artificios ni exageraciones de pronunciación o fraseo. Su 'Pourquoi me r veiller' es sublime y en ningún momento de esta aria se siente que la está utilizando como el "show-stopper" de la función.

La Charlotte de Koch es encantadora. Físicamente, la mezzosoprano francesa parece la hermana menor de la actriz Fanny Ardent y posee buenas dotes histriónicas. Su transición de jovencita a señora casada está muy bien lograda, tanto en actuación como en voz. Su timbre es aterciopelado, con agudos redondos y un centro rico en armónicos. T zier tiene la voz, la presencia y la actitud perfectas para competir como Albert con el varonil Werther de Kaufmann. Su voz es cálida pero a la vez imponente y es siempre un placer escuchar a cantantes franceses en este repertorio. Completa el cuarteto de protagonistas la simpática Sophie de Gillet. Su voz es hermosa, clara, con cierto sonido cristalino y actúa de manera convincente a la hermana pequeña de Charlotte.

La dirección de orquesta de Michel Plasson es exquisita; el sonido, la transparencia, las sutilezas que emanan de la orquesta son grandiosos. La labor de Plasson con la Orquesta de la Ópera National de Paris realza las bellas melodías de esta obra de Massenet. Hay que hablar también de la manera en que está filmada esta función, ya que las tomas subrayan la importancia de cada personaje y su relación con los otros. Nos adentra en la trama de manera íntima y sin desviar la atención del espectador a detalles que lo desconecten del drama emocional de los personajes. Hay muchos acercamientos a Werther, Charlotte y Albert, lo cual podría ser contraproducente si se tuviese a cantantes con menos introspección en sus personajes. No es éste el caso y puedo decir que es el DVD que mejor ha capturado la intensidad dramática de esta ópera de Massenet con un elenco que será muy difícil de superar. Altamente recomendable. ●

Margarita González

Como debe recordársele

Luzam

Margarita González (1927-2006) fue una eminente mezzosoprano mexicana que floreció desde la década de los 50 hasta sus apariciones menos frecuentes en los 90. Fue una voz y una musicalidad notables y su carrera la transcurrió en una época donde varias mezzos mexicanas tuvieron una carrera internacional.

Por estos días hemos asistido a las presentaciones de discos que buscan preservar esos talentos para el gozo y la enseñanza de los cantantes y amantes de la música de hoy. Fernando Diez de Urdanivia (crítico de música, representante de artistas, ex presidente de la Unión de Cronistas de Teatro y Música, y ahora productor de discos) se ha dado a la tarea de rescatar algunas joyas de artistas que no han sido correctamente recordados y nos ofrece este excelente disco con 26 ejemplos del arte de Margarita González.

Es una transcripción que logra usar la tecnología moderna disponible para poner a nuestro alcance interpretaciones que vale la pena recordar. Hay selecciones del repertorio clásico, con Händel, Schubert, Fauré, Duparc y Rachmaninov, hasta canciones en español de autores como Ponce, Revueltas, Jiménez Mabarab, Salvador Moreno y García Lorca.

Recomendamos este disco, que se puede obtener en la disquera de Luzam: ventas@luzam.com, o en la página www.luzam.com. Una adición importante para quienes desean estar al día en nuestro patrimonio de compositores y de cantantes.

por Xavier Torresarpi

