

SIVAM

Una plataforma para el talento

por María Teresa Hernández

“Dos décadas” se dice fácil, pero enlistar los retos de sobrevivir tanto tiempo como pioneros en el perfeccionamiento operístico de jóvenes cantantes abarcaría una página entera.

Hace ya unos meses que SIVAM cumplió 20 años, pero no hay por qué dejar de celebrar: la pasión por la cultura y el impulso al talento nacional ha rendido tantos frutos que ahora las voces que se formaron en sus salones hacen eco de esta aventura desde las mejores casas de ópera del mundo.

Era 1997 cuando el público aplaudió a una primera generación de la Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano (SIVAM) y desde entonces la misión del proyecto no ha cambiado: además de su compromiso con la formación artística y la promoción cultural, ha logrado convertirse en un trampolín para cantantes mexicanos que apenas inician su carrera y que podrían alcanzar mayor potencial.

A dos décadas de que profesores y directivos de SIVAM hayan puesto en marcha esta iniciativa, una lista de nombres que han transformado un sueño colectivo en realidad se mantiene como la mejor motivación para seguir adelante. María Katzarava es una de ellas, y por eso la soprano mexicana participó en el concierto que celebró las primeras dos décadas de vida de SIVAM. A ella se sumaron las voces de 25 intérpretes —algunos de ellos exalumnos— bajo la dirección musical de la maestra Teresa Rodríguez y acompañados al piano por Daniel Ochoa.

SIVAM ya no es el único proyecto que ofrece herramientas de perfeccionamiento vocal a las nuevas generaciones de cantantes de ópera de México —ahora también está el Estudio de Ópera de Bellas Artes (EOBA) y talleres de verano como Artescénica, entre otros—, pero sí hay algo que le distingue del resto: su claustro de profesores y sus contactos permiten que los estudiantes sean escuchados por profesionales de todo el mundo para abrirse camino tanto en su país como fuera de él.

Los alumnos de SIVAM han estudiado técnica vocal con Enrique Patrón de Rueda y repertorio con Joan Dornemann; han aprendido las mejores técnicas de respiración con Deborah Birnbaum y han perfeccionado su trabajo escénico con Ragnar Conde. Un día aprenden italiano, otro alemán y uno más lo dedican al maquillaje, a la danza o a la dirección orquestal. Los mejores profesores del mundo están ahí para ellos —para formarlos y brindar su apoyo— y en ocasiones darles la oportunidad de seguir trabajando juntos desde Estados Unidos o Europa.

Para lograr todo esto ha sido indispensable el compromiso de

Rafael Tovar y de Teresa (qepd) con Pepita Serrano

María Josefa Cuevas de Serrano, conocida en el medio como Pepita Serrano, quien fundó SIVAM y ha dedicado las últimas dos décadas de su vida al fortalecimiento del proyecto y de las carreras de los cientos de estudiantes que han pasado por las aulas. Su compromiso con el arte, con México y con la formación de talento en una industria muchas veces castigada por falta de difusión y de presupuestos es lo que ha permitido que SIVAM mantenga bases sólidas para impulsar cantantes de un modo u otro.

Este año SIVAM se renueva y durante 2017 probará la implementación de cuatro seminarios que apelarán a distintos intereses: zarzuela —que concluyó a finales de marzo—, ópera italiana, canción mexicana y comedia musical. Cada uno

abrirá su propia convocatoria, reunirá a sus propios maestros y trabajará con estudiantes interesados específicamente en los temas a tratar. Será un nuevo reto, sin duda, pero SIVAM ya tiene más de 20 años de experiencia para transformar cualquier obstáculo en una oportunidad para enriquecer el legado cultural de nuestro país.

Lorena Fuentes, directora general de SIVAM, y Carmen Strobl, directora de Comunicación y Relaciones Públicas, hablaron con Pro Ópera sobre las transformaciones que ya están en marcha para este año.

SIVAM acaba de celebrar dos décadas de aniversario, pero ¿qué podemos esperar para 2017?

Carmen: Este año tendremos una reestructuración y estaremos funcionando a partir de cuatro seminarios. Llegar a 20 años de una fundación se dice fácil, pero no lo es. Parece que siempre hay recursos, voces y maestros, pero no todo es tan sencillo. SIVAM llegó a sus 20 años trabajando arduamente junto con sus cantantes.

Lorena: Tenemos entre 12 y 16 alumnos que ingresan anualmente al taller de perfeccionamiento operístico. Desde la primera generación en 1997 se empezó a contar con las mejores voces jóvenes de México. En audiciones públicas, importantes jurados, *coaches* y figuras de renombre seleccionan al grupo de cantantes que cada año reciben formación en un programa que durante muchos años fue inédito en México. Cuando inició, no había otro igual en el país.

Carmen: Así es. Durante 18 años, SIVAM fue el único taller de perfeccionamiento operístico para jóvenes. Hace poco surgió el Estudio de Ópera de Bellas Artes (EOBA) y también hay muchas intervenciones en diferentes estados del país a lo largo del verano —como el de Enrique Patrón de Rueda en Mazatlán o el taller de Teresa Rodríguez en Saltillo— pero como proyecto periódico y anual fuimos los únicos durante muchos años.

Cuéntenme un poco sobre los inicios de SIVAM.

Lorena: Somos una organización sin fines de lucro y desde el principio hemos sido así. Surgió gracias a la iniciativa de empresarios estadounidenses y mexicanos que decidieron apoyar a cantantes mexicanos. Desde el principio se buscó el apoyo de Conaculta —en aquel entonces— y ahora de la Secretaría de Cultura. Siempre hemos contado con un apoyo anual, aunque no fijo, pero este año se interrumpió por la muerte de Rafael Tovar y de Teresa.

Carmen: Ese apoyo es el que nos permitía operar el taller durante diez meses. En ese tiempo teníamos clases de idiomas, repertorio, teatro, combate escénico y acondicionamiento corporal, entre otras cosas. Sin embargo, tuvimos que darle un giro al programa y la mejor manera fue distribuir el año en cuatro, con los seminarios.

Lorena: Y así fue como iniciamos el año 21 de SIVAM: probando. No sabemos si mantendremos esta estructura por siempre pues apenas estamos experimentando con un nuevo modelo para darle continuidad a nuestros ejes de trabajo, pero SIVAM aún tiene la misión de contribuir a que se fortalezca el talento artístico mexicano. Una de las maneras de lograr que los cantantes alcancen su máximo potencial es a través del taller y ahora con los seminarios hemos abierto la convocatoria a más cantantes de los que normalmente podemos aceptar. Antes aceptábamos a un máximo de 16, porque la formación es muy individual. Se trabaja muy a la medida con cada uno, pero en el caso de los seminarios hay algunas diferencias que permiten mayor apertura. Al seminario de zarzuela, por ejemplo, con el que empezamos este año, ingresaron 35 personas con convocatoria abierta sin límite de edad. Fue un giro fuerte para SIVAM porque normalmente nuestras convocatorias se dirigían a un grupo muy específico.

¿Pero entonces mantendrán los dos programas de manera paralela? ¿El taller y los seminarios?

Lorena: No, los 14 becarios que teníamos del año pasado continúan con su beca este año, pero además abriremos las convocatorias para quien se quisiera inscribir a los seminarios. Al primero llegaron exbecarios, actores, pianistas, directores de coro y gente que quería adentrarse en el género de la zarzuela. Ha sido un *hit*. Incluso una integrante española nos decía que en su país no hay nada similar.

Carmen: La única persona que podía dar este taller es Leopoldo Falcón, el director de la Compañía Mexicana de Zarzuela Domingo-Embil. Ésta abrió en 1998 con ciertas presentaciones muy eventuales, pero él siempre ha sido cercano a SIVAM, ha venido a dar varias charlas a los talleres, es el *stage manager* de Plácido Domingo en los conciertos y heredó mucho del vestuario

Leonardo Villeda y el Coro SIVAM

de Pepita Embil y Plácido Domingo, así que tenemos al elemento ideal para hacer este tipo de seminario.

Lorena: Este año el taller no desaparece, pero está *stand by* mientras probamos esta nueva manera de seguir fortaleciendo el talento artístico mexicano y a la vez enfrentar nuestra nueva realidad de recursos económicos, para permitirnos operar de manera continua y segura. Luego del seminario de zarzuela vamos a continuar en mayo y junio con uno de ópera italiana y para septiembre tendremos el de canción mexicana. El cuarto será de comedia musical.

¿Cómo funciona cada seminario?

Lorena: Cada módulo se maneja de manera independiente. Eso es una ventaja y por eso logramos operar este año. Además, es bueno que cada uno sea independiente, porque eso nos permite operar de manera distinta. El de ópera italiana sólo estará abierto a los exalumnos de SIVAM, a los 14 estudiantes que ingresaron el año pasado y a quienes han estado antes pero quieren especializarse. Los de canción mexicana y comedia musical se abrirán al público, como ocurrió con el de zarzuela. Desde el primer seminario nos sorprendió la respuesta en general a la convocatoria porque hubo alrededor de 80 personas interesadas. Se hizo un filtro con audición y se seleccionó a 35 en un inicio, aunque ahora lo terminarán 28 porque hubo algunas bajas.

¿Los 35 eran cantantes?

Lorena: El perfil fue muy diverso: tuvimos cantantes, actores, pianistas y directores de coro. El seminario fue exitoso en términos de convocatoria y formativos. En las audiciones nadie sabía cecear como en España, nadie sabía abrir un abanico ni colgarse un mantón. Les enseñaron todo este tipo de cosas. El seminario duró seis semanas y terminó el 31 de marzo. Fue intensivo: clases diarias, de 10:00 a 19:00 horas todos los días, sobre todo lo que implica la zarzuela. Tuvimos la participación de una coreógrafa de baile español y un coordinador de producción, que les dio la

Teresa Rodríguez al piano en un recital

parte de vestuario. El equipo también estuvo conformado por Sergio Vázquez —que casi es nuestro pianista de cabecera aunque él está en Bellas Artes— y dos pianistas jóvenes, Daniel Ochoa y Emanuel Meneses. Además nos visitó Enrique Patrón y hubo dos semanas dedicadas al trabajo musical y a la preparación de los repertorios. Todo terminó con una presentación para familiares.

¿Cuál es el nivel de formación que deben tener los cantantes para poder ingresar?

Carmen: Ya deben tener cierto nivel. Deben saber tres arias, distintos idiomas y conocer diversos compositores. Mandan muchas solicitudes y se hacen audiciones. Para eso, hay expertos que vienen a formar parte del jurado. Aunque hemos tenido algunos que repiten, otros cambian. Vlad Iftinca ha estado varios años con nosotros. A pesar de que vive en Nueva York, nos visita.

Todo proyecto responde a una necesidad. ¿Cuál es una de las prioridades de SIVAM en la formación de cantantes jóvenes?

Lorena: Tenemos el afán de posicionar a nuestros cantantes. Además de la formación, en SIVAM propiciamos que continúen su formación en otros lados y para ello los apoyamos con boletos de avión o inscripciones de concursos, por ejemplo. Nuestros cantantes están en las principales casas de ópera del mundo: María Katzarava, Rebeca Olvera, David Lomelí, Arturo Chacón.

¿Por qué dirían que ningún otro proyecto de perfeccionamiento operístico posiciona a sus cantantes como SIVAM?

Lorena: A nivel licenciatura no hay ninguna institución que lo pudiera hacer. Esto es una especialización, es como un máster. Aunque no estamos dados de alta, en términos de formación es así. Un cantante llega aquí después de haber recibido cierta educación, pero ninguna otra institución educativa va a ofrecer nunca lo que nosotros porque no es su perfil ni su objetivo. No sabemos por qué esas instituciones no están haciendo especialidades como en Estados Unidos, pero muchos de los egresados de SIVAM se van a hacer posgrados a otras universidades del mundo. Por eso, lo que ofrecemos, además de un nivel de especialidad, es una especie de puente o plataforma para que nuestros cantantes se conecten en el extranjero con figuras que ya tienen una trayectoria, como Plácido Domingo o Rolando Villazón. También tienen mucho que ver los *coaches* que traemos a lo largo del año y enseñan en escuelas prestigiadas de otros países.

¿Todavía hay entusiasmo entre los jóvenes para convertirse en cantantes de ópera? La situación es cada vez más compleja pero me imagino que se puede medir por el número de solicitudes que tienen.

Lorena: Se ha mantenido muy estable. Tenemos entre 90 y 130. Aquí pueden estar un máximo de tres años, pero hay alumnos que salen y regresan. Eso habla de que hay pocos espacios constantes, aunque hay varios programas de verano.

Carmen: Y también viene gente a nuestras conferencias magistrales. Las de John Fisher y Renée Fleming son las que más se han llenado. Cuando John Fisher estuvo aquí, le dio su correo a los 14 cantantes que participaron. Ésa es una oportunidad que no podría tener cualquier cantante.

¿Quién o qué es lo que ha permitido que SIVAM se mantenga como la plataforma que es desde su fundación?

Lorena: Pepita Serrano. Ella ha sido amante de la música, particularmente de la ópera. Ella fue quien se dio cuenta de esta necesidad y tiene un sentido filantrópico muy desarrollado. Vive mucho en Nueva York y se relaciona con muchas personas del mundo de la música, empresarial y del arte. Ella es el alma de SIVAM. Fue su fundadora y ha sido su presidenta los últimos 20 años. Por eso SIVAM es la plataforma que ha sido. ●

Maestros y alumnos de SIVAM

John Fisher

Joan Dornemann

Luis Ledesma

Maureen O'Flynn

Enrique Patrón de Rueda

César Ulloa

Vlad Iftinca