

Joyce Di Donato

Rosina en
I barbiere di Siviglia
en Chicago

por Ramón Jacques

“La ópera enciende mi pasión”

Conocida por su interpretación de papeles protagónicos en óperas de Händel, Mozart y Rossini, la mezzo soprano estadounidense Joyce Di Donato es en la actualidad una de las voces más importantes del firmamento operístico internacional. Recientemente, esta brillante y simpática cantante conversó en exclusiva para la revista **Pro Ópera**.

¿Como explicas el fenómeno de que tu país ha sido un gran productor de buenos cantantes, y en muchos casos, como el tuyo, de especialistas en bel canto y Rossini?

Creo que se debe a que se pone mucho énfasis en aprender una correcta y sostenible técnica vocal. Además, como tenemos la desventaja de no haber crecido hablando varios idiomas, tenemos que trabajar mucho para aprobar el escrutinio de los amantes de la ópera. La preparación y una fuerte ética de trabajo es lo que se les inculca mentalmente a los cantantes jóvenes en los conservatorios. Es por eso que los cantantes estadounidenses no le huyen al trabajo difícil. Sin embargo, el peligro es que estamos entrenados para aspirar a la perfección y esa es una ambición peligrosa para un artista, así que lo que creo que falta en la educación musical impartida en mi país es la prioridad que debe tener la expresión y la improvisación, que creo son también esenciales para nuestra forma de arte.

¿Qué fue lo que en tu caso te hizo elegir la carrera de cantante de ópera?

En el tercer año de mis estudios universitarios pisé un escenario en mi primera ópera, y fue cantando en el coro de

Die Fledermaus. En ese momento quedé fascinada y atrapada. Durante mis estudios me di cuenta rápidamente que la ópera requería del uso de todas las facultades del ser como: lo físico, lo intelectual, lo artístico, lo emocional e incluso lo espiritual. El reto de poder integrar todos estos elementos en una línea vocal que llegaría a un público es algo que al día de hoy enciende mi pasión.

¿Que le aportó a tu carrera el haber sido ganadora del concurso Operalia de Plácido Domingo?

En términos prácticos, es donde fui descubierta por el que hasta el día de hoy es mi manager, que me ha ayudado a construir mi carrera y darle un significado. En términos personales, el haber recibido la aprobación artística de una gran leyenda como el maestro Plácido Domingo es algo que nadie más puede dar. Además, me dio la oportunidad de cantar a su lado en el concierto de los ganadores, y ese dueto de *Norma* será una de los momentos más especiales de mi carrera, porque compartir el escenario con él es algo inigualable. Es generoso, porque comparte y apoya a muchos cantantes jóvenes que se están iniciando. Por eso, para mí es un héroe.

¿Qué colega cantante, director musical o de escena ha influenciado de manera positiva tu carrera?

Si tengo que elegir un nombre, el primero que me viene a la mente es el de Frederica von Stade, ya que ella ejemplifica el tipo de artista que admiro y deseo emular: el de mucha generosidad, sinceridad e integridad. No les tengo paciencia a otros artistas

—sin importar lo famosos que sean— cuando su objetivo en el escenario es demostrar lo buenos que piensan que son y que de alguna manera intentan manipular el favor del público. Esto no me interesa para nada. Prefiero a los intérpretes que entregan parte de su corazón y su alma al público, sin esperar nada a cambio, ni reconocimiento. Eso lo considero una prueba de coraje y generosidad que realmente me conmueve.

¿Como describirías tu actual momento vocal?

No me parece algo fácil de responder, ya que prefiero que lo digan aquellos que escuchan cómo suena en realidad mi voz. Incluso, cuando yo misma me escucho en una grabación, no puedo dar una descripción correcta, ya que no se compara con escuchar una voz en vivo en un teatro. Simplemente, canto el repertorio que creo que es el correcto para mí, y tengo planeado abordar papeles de mayor importancia en obras de Strauss y del repertorio francés, y creo que esta transición parece adecuarse muy bien.

Espero que mi voz esté creciendo en el camino y el tiempo correctos. Lo que me alegra es que siento que soy capaz de cumplir técnicamente los movimientos musicales que yo quiero, y ese siempre es mi objetivo “técnico”.

¿Alguna vez has hecho un conteo de todos los papeles que has interpretado hasta el día de hoy?

No, nunca los he contado, pero vamos a intentarlo ahora: he cantado cinco papeles de Mozart, cuatro (pronto serán cinco) de Rossini; seis de Händel (aunque algunos sólo en grabaciones); uno de Donizetti; próximamente uno de Bellini; dos de Strauss; uno de Massenet; uno de Offenbach; uno (y pronto el segundo) de Berlioz; y cuatro óperas modernas y estrenos mundiales. Estos son más o menos los que he cantado, aunque, tal vez esté olvidando alguno. Eso sí, espero que haya más papeles belcantistas importantes en el futuro, así como más heroínas francesas, pero siempre balanceados con los de Rossini, Händel y Mozart.

Angelina en *La cenerentola* te ha llevado a pisar escenarios importantes en París, Madrid, Barcelona, Houston, Milán... ¿Lo consideras tu papel favorito y el más importante de tu repertorio?

Sí, así lo considero, porque es una alegría poder cantarlo.

¿Has considerado cantar las óperas “serias” de Rossini y de Gluck?

Sí, he considerado ambos, y además espero que afecten mi carrera de una manera significativa.

Has interpretado papeles en obras de Händel (en *Giulio Cesare*, *Ariodante*, *Ruggero*, y el rol de Dejanira en *Hercules*). ¿Cómo descubriste a este compositor y por qué te interesa tanto?

En realidad, Händel fue el que me descubrió a mí. Mi primera experiencia con su música fue cubriendo a Jennifer Larmore en una producción de *Alcina* en Chicago. En ese momento, Händel no era importante para los cantantes americanos, así que no era un objetivo convertirse en especialista de su música. Pero, como en Europa sus óperas eran más aceptadas e interpretadas, pronto comencé a recibir ofertas de directores de orquesta “händelianos”, y una vez que canté mi primer papel en el escenario, Sesto (de *Giulio Cesare*) en Ámsterdam, quedé sorprendida de la rica experiencia que era interpretarlo. Ingenuamente, antes pensaba que no era tan dramático y tan grato de interpretar.

Creo que, como compositor, Händel me ha enseñado más que

“Prefiero a los intérpretes que entregan parte de su corazón y su alma al público, sin esperar nada a cambio”

cualquier otro, y espero que así siga siendo durante mi carrera. Ningún otro compositor le exige al intérprete encontrar tantas y tan profundas emociones. Por ello, creo que puedo encontrar su música como la más satisfactoria de interpretar. Además de que es muy difícil de cantar.

Mozart es otra de tus especialidades ¿Estarías de acuerdo en que sus personajes son un reto vocal para cantarlos, pero poco interesantes y superficiales para actuarlos?

¿Quién en sus cinco sentidos diría que esos personajes son superficiales? No puede ser, me parece una locura. Al contrario, los encuentro: complejos, ricos, fascinantes, absorbentes, completamente humanos y con defectos. Para mí, son los personajes más complejos y humanos de todos los que existen en la ópera. De hecho, cada vez que me paro sobre un escenario para interpretar un papel de Mozart, siento un enorme honor y gratitud por poder cantarlo.

Has participado en estrenos mundiales de óperas como *Jackie O*, *Little Women*, *Resurrection* y *Dead Man Walking*. ¿En estos momentos de tu carrera te interesan las óperas contemporáneas?

Absolutamente, porque el formar parte del proceso creativo (a diferencia de participar únicamente en el interpretativo) es una experiencia rica y gratificante que me enseñó a aprenderme *completamente* una partitura, lo cual me beneficia cuando profundizo en óperas antiguas, ya que sé que no debo depender de una tradición, costumbre o grabación para aprenderme un papel. Simplemente me puedo basar en lo que el compositor plasmó en papel.

Eso me ha dado la oportunidad de interpretar obras dirigidas a públicos contemporáneos, y no hay equivocación en la reacción visceral que sienten cuando están presentes en la ejecución de

Dead Man Walking, por ejemplo, a la reacción respetuosa e incluso distante que pueden tener con las obras del repertorio tradicional.

Recientemente grabaste “Pasión”, un CD con música española de autores como Obradors, Turina, Granados y De Falla. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta experiencia?

Primero que nada, fue muy agotador porque la grabación debía realizarse en cinco días, pero por limitaciones de tiempo la tuvimos que hacer en dos días y medio. Por otro lado, debo decir que fue literalmente como estar en un paraíso, ya que la música te fortalece y te embriaga con sus apasionados textos y vibrantes ritmos. El tiempo pasó tan rápido que no quería que se terminara la sesión. Yo podría cantar esa música todos los días.

Con tanta pasión que sientes por la música y por tus características vocales, *Carmen* sería un papel ideal para ti. ¿Te interesaría cantarlo en el futuro?

No estoy tan segura de cantar *Carmen*. Es un papel engañoso, porque sin importar cómo se cante la mayoría del público siempre tendrá la impresión de que una no es la verdadera Carmen. Pero considerando que el papel fue escrito para una legítima mezzosoprano lírico, no hay razón por la que no deba cantarlo. Necesitaría tener la certeza de trabajar con un director musical que tuviera una visión similar a la mía, y un *regista* que se supiera muy bien la ópera y que la ofreciera con justificados e interesantes valores teatrales.

Hablando de pasión para cantar, México es un país en el que hay mucha, además de que es tierra de tenores. ¿Te interesaría cantar allí algún día?

Por su puesto que me encantaría. ¡Por qué no!

Después de haber participado en montajes modernos, ¿qué opinión te merecen este tipo de propuestas?

No tengo ningún problema con los montajes, sean tradicionales o modernos, siempre y cuando sean respetuosos y fieles a la historia. Si el montaje cuenta la historia como es, y el director puede convencerme de ello, entonces lo acepto totalmente. Lo que no tolero es a los directores de escena que cortan escenas musicales porque no saben qué hacer con ellas, o que cambian

1. Con Lawrence Brownlee (Ramiro) como Angelina en *La cenerentola* en Houston

2. Con Kristinn Sigmundson (Ochs) como Octavian en *Der Rosenkavalier* en San Francisco

un texto porque no concuerda con su visión, o que incluso se molestan cuando un cantante físicamente no puede prestarse a un acto circense mientras canta.

Siempre digo que, si quieren crear su propia ópera, que saquen una pluma y un papel y que la compongan. Ahora bien, espero siempre encontrarme con directores que vengan preparados con una paleta de nuevos colores, y que sugieran ideas fascinantes que me hagan pensar, profundizar y mejorar mi interpretación. Eso me encanta y me hace crecer.

¿Qué momento es el que más atesoras como cantante sobre un escenario?

Ese momento fue cuando canté ‘Il padre adorato’ en *Idomeneo*, en mi primera presentación, tan sólo unas semanas después del fallecimiento de mi padre. Me enseñó la verdad que hay en las composiciones de Mozart, y me mostró la profundidad y el poder de la música. En ese momento, me di cuenta lo afortunada que soy de hacer lo que hago, que es expresar emociones y verdades a través de la música. No se cómo hice para cantar esa función, pero tuve el presentimiento de que mi padre me acompañó ahí a cada minuto. ◉

El barroco en Bruselas

Sabida es, creo, la reputación de Bruselas en cuanto a la ejecución de la música barroca. En un fin de semana se tuvo una prueba concluyente. En La Monnaie, un recital muy festejado y en una sala rebosante, de **Joyce Di Donato** y Les Talens Lyriques dirigidos por **Christoph Rousset** en una serie de arias y escenas instrumentales de óperas de Händel con el título de “Furore!”, que será objeto de un disco. Tanto en fragmentos conocidos (*Ariodante*, *Serse*) como menos (*Teseo*, *Admeto*, *Imeneo*) y en los bises (*Hercules*, que también figuraba en el programa, y *Giulio Cesare*), la mezo estuvo fenomenal en todos los aspectos, con una fuerte presencia, y lo mismo cabe decir de la orquesta y su director (se hizo música y no presentación de un producto al consumidor).

En Beaux Arts, a los 50 años de su exhumación allí mismo, se retomó (también objeto de futuro disco) en concierto *La fida ninfa* de Vivaldi con el Ensemble Matheus (de juventud y entusiasmo contagiosos y ejecución ejemplar) dirigido por el juvenil y entregado **Jean-Christophe Spinosi** con un elenco de campanillas, donde fue dado admirar la limpieza de canto de **Philippe Jaroussky** (un contratenor único), la expresividad bufa y el timbre cálido de bajo de **Lorenzo Regazzo**, el espléndido estilo y técnica de **Anna-Maria Panzarella**, la comprobación del arte tenorio consumado de **José Manuel Zapata**, la fogosa entrega (algo inexperta) de **Barbara di Castri** (mezzo) y, por sobre todo, la portentosa prestación de **Verónica Cangemi**, nunca oída personalmente en mejor forma, y premiada con largos aplausos tras sus endiabladas arias. Dos regalos. ◉ por Jorge Binaghi