LOS INTÉRPRETES
SOBREAGUDOS IMPREVISTOS

FOTO: BRESCIA e AMISANO (T. ALLA SCALA, MILÁN)

Il Pirata de 2019 es **la primera vez que suba al escenario del Teatro Real**, con un **triple reparto** -
los tenores
Javier Camarena, Celso Albelo y Dmitry Korchak en el papel titular de Gualtiero; las sopranos Sonya Yoncheva, Yolanda Auyanet y Maria Pia Piscitelli
como Imogene; y los barítonos
George Petean, Simone Piazzola y Vladimir Stoyanov
como Ernesto. Estarán secundados por el tenor

Marin Yonchev
(Itulbo), el bajo
Felipe Bou
(Goffredo) y la soprano
María Miró
(Adele) -, bajo la dirección de escena de
Emilio Sagi
y la dirección musical de
Maurizio Benini
.

YOLANDA AUYANET, soprano
HAY FRASES AGUDAS QUE NADA TIENEN
QUE VER CON LO ANTERIOR.
ESA ES LA GRAN DIFICULTAD PARA MÍ.

En uno de los repartos a ***Imogene*** la interpreta **Yolanda Auyanet** (Gran Canaria). Debutó como ***Musetta*** de *La bohéme* en el **Teatro Petruzzelli** de Bari a los 23 años, iniciando una carrera artística que amplió con los roles de ***Violetta*** de *La traviata*, ***Gilda*** de *Rigoletto*, ***Maria*** de *La figlia del reggimento*, ***Norina*** de *Don Pasquale*, el titular de *Lucia di Lammermoor*, ***Mimí***

de
La bohème
y
Micaëla
de
Carmen
, antes de acometer
roles más líricos
, como
Elisabetta
de
Roberto Devereux
,
Leonora
de
Il trovatore
o el titular de
Maria Stuarda
.
En su haber también ha cantado diversas zarzuelas en el **Teatro de la Zarzuela** como *Luisa Fernanda*
(
CLIKEAR)
,
Los diamantes de la corona
(
CLIKEAR)
,
Viento es la dicha de amor
(
CLIKEAR
,
El relámpago
(
CLIKEAR
(concierto).
Ha trabajado con los directores de orquesta Zubin Mehta, Alberto Zedda, Evelino Pidò, Bruno Bartoletti, Alan Curtis, Alain Lombard y Daniel Oren, entre otros. **Recientemente** ha cantado ***Le onora***
de
Il trovatore
en la Opéra Royal de Wallonie de Lieja,
Alice
de
Robert le diable
en La Monnaie de Bruselas y el rol titular de

Norma
en el Theater St Gallen, el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria y la Staatsoper de Stuttgart. En el
Teatro Real
ha participado en
La clemenza di Tito
(
CLIKEAR
) (2016),
La bohème
(
CLIKEAR)
y
Turandot
(
CLIKEAR)
(2018).

Yolanda confirma el sufrimiento de ***Imogene***. Es un personaje terrible en ese sentido.

YOLANDA AUYANET
FOTO: MIRIAM CEJAS
www.yolandaauyanet.com

Sufre como casi todas las protagonistas de las óperas, pero ésta más *porque no tiene un momento de tranquilidad. Por un lado el marido al que no quiere; por otro lado su amante que*

en sus visiones pensaba que estaba muerto, pero está vivo. Viene a buscarla y le pide que se vaya con él, pero no puede porque, además , tiene un hijo. Todos tiran de ella y no logra un momento de paz. Obviamente se casó sin amor con un hombre que la quiere a su manera, un poco brutal, porque era la única manera de salvar a su padre. Hay momentos en que ella querría zafarse todo esta presión que se ejerce sobre ella, pero no lo consigue.

La causa principal del olvido de esta ópera es la mencionada dificultad vocal. **Yolanda** reconoce que todos esos tormentos del personaje se traducen en un canto complicadísimo.

Algo muy propio de **Bellini** *al tener que mantener la pureza del fraseo, y, a la vez, dar todos estos acentos par que al público llegue todas estas facetas del personaje. A ello se añade el adorno de agilidades, agudos…, lo propio del belcanto. No es el personaje más difícil que he cantado, pues, quizás, del repertorio que he hecho el más difícil sea*
Norma
, que es muy denso y complicado dramáticamente. Lo que tiene
Imogene
es que es de las primaras óperas de
Bellini
y yo
noto vocalmente que hace como experimentos. Está buscando un lenguaje
, y, para mi gusto, no está tan logrado como en sus últimas óperas
Norma
o
I Puritani
,
que es la última, que vocalmente son mucho más fáciles de cantar en la dificultad.
Il Pirata
tiene muchos momentos centrales, pero luego va al agudo. Hay frases agudas que nada tienen que ver con lo anterior. Esa es la gran dificultad para mí
.

LOS GUALTIEROS
DE RUBINI A LOS TENORES DE HOY

Dos de los tenores que interpretan a ***Gualtiero*** son **Celso Albelo** y **Javier Camarena**. ***Gualtiero*** está considerado como uno de los personajes más endiablados del belcantismo romántico a nivel vocal. Fue escrito para

Giovani Battista Rubini,
que dio pie a que la cuerda de tenor cobrara protagonismo
desplazando al castrati, el cual encarnaba los papeles de protagonista. Poseía un técnica de respiración y coloratura especial de modo que podía lidiar con los papeles más difíciles. Ante estas particularidades de la voz de
Rubini
,
Bellini
jugó con todas esas llamadas dificultades.

CELSO ALBELO, tenor
ES UN PERSONAJE QUE ADORO,
PERO LE TENGO UN POCO DE MANÍA.

CELSO ALBELO
FOTO: www.celsoalbelo.com

Celso Albelo (Tenerife, islas Canarias) se formó en el conservatorio de Tenerife, en la Escuela

Superior de Canto Reina Sofía de Madrid y como alumno del tenor Carlo Bergonzi. Ha cantado
Leicester
de
Maria Stuarda
en la Metropolitan Opera House de Nueva York,
Ernesto
de
Don Pasquale
en el Teatro alla Scala de Milán,
Elvino
de
La sonnambula
en la Royal Opera House de Londres,
Tonio
de
La fille du régiment
en la Opéra Bastille de París, el rol titular de
Roberto Devereux
en la Staatsoper de Viena y
Edgardo
de
Lucia di Lammermoor
y
Tebaldo
de
I Capuleti e i Montecchi
en la Deutsche Oper de Berlín.

Recientemente ha cantado ***El duque*** de Rigoletto en el Teatro Comunale de Bolonia, el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia y Japón,
Arnold
de
Guillaume Tell
en las Chorégies d'Orange y
Fernando
de
Doña Francisquita
(la versión de Lluis Pasqual estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid) (
CLIKEAR)
en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
En el Teatro Real
ha cantado en
Rigoletto

(2009),
L’elisir d’amore
(
CLIKEAR)
(2013) e
I puritani
(
CLIKEAR)
(2016).
Ha recibido la **medalla de oro de Canarias 2013**, el **premio Giuseppe Lugo 2013** y el **premio Codalario 2014**

Gualtiero *es un personaje al que* ***le estoy cogiendo mucha manía****, últimamente por dos razones. La primera es que llega y*
siempre parce que habla a destiempo y no es capaz de ponerse en la posición de su amada
. "la quiero mucho, la quiero mucho", pero no se pone en su posición.
Después tiene la dificultad vocal
. Yo prefiriría cantar dos
Puritani
, uno a la mañana y otro a la tarde, pero nos gustan los retos y como estamos entre amigos nos ayudamos y nos apoyamos.
Es un personaje que adoro, pero le tengo un poco de manía
.

JAVIER CAMARENA, tenor ***(CLIKEAR)***
TRASLADAR LA ÓPERA A LA TÉCNICA VOCAL ACTUAL IMPLICA UN RIESGO Y UN RETO MUCHO MAYOR

Javier Camarena (Xalapa, México) estudió con la mezzosoprano **Cecilia Perfecto** en la Universidad Veracruzana y se graduó con Hugo Barreiro y Maria Eugenia Sutti en la Universidad de Guanajuato.
Premiado en los concursos Carlo Morelli 2004
y
Francisco Viñas 2005
, ingresó en el International Opera Studio de Zúrich antes de iniciar una carrera que le
ha llevado a los principales escenarios del mundo
y en la que ha trabajado con directores de orquesta como Claudio Abbado, Marco Armiliato, Maurizio Benini, Bruno Campanella, Daniele Gatti, Fabio Luisi, Zubin Mehta, Evelino Pidò y Franz Welser-Möst.

JAVIER AMARENA

FOTO: ARCHIVO

Recientemente ha cantado ***Ernesto*** de *Don Pasquale* en el Palais Garnier de París, ***Nadir*** de *Les pêcheurs de perles* en el Palacio Euskalduna de Bilbao, ***Edgardo*** de *Lucia di Lammermoor* en la Bayerische Staatsoper de Múnich, ***Tonio*** de *La fille du régiment* en la Royal Opera House de Londres y ***Arturo*** de *I puritani* en la Opéra Bastille de París.

En el Teatro Real ha cantado *La fille du régiment* ***(CLIKEAR)*** (2014), *I puritani* ***(CLIKEAR)*** (2016), *La favorite* ***(CLIKEAR)***

(2017),
Lucia di Lammermoor
(CLIKEAR)
(2018),
L’elisir d’amore
(CLIKEAR)
(2019) y la
Gala de 2019
(CLIKEAR)
.

Vale la pena poner Il pirata en el contexto. Lo mismo que pasaba con Puritani, aquí está más marcado. El contexto histórico en que es escrita, la afinación era más baja, las orquestas eran menos brillantes, los teatros eran más pequeños y se cantaba de otra manera. Trasladar la ópera a la técnica vocal actual implica un riesgo y un reto mucho mayor. Me gustaría viajar al pasado y ver cómo se cantaría antes. Había otra técnica de cantar.
Había muchos más falsetes
(voz más aguda que la normal del hombre al cantar)
; los agudos no son lo que son hoy a nivel de exigencia… Entonces se convierte en una obra endiabladamente difícil para todos los roles y no solamente para el tenor. El rol de
Imogene
, el de
Ernesto
…Todos son de muchísima exigencia vocal, siempre escritos en un zona incómoda para la voz de acuerdo a la técnica vocal actual. En el caso de
Gualtiero
se mantiene en
esas notas que van a ser de transición y que no son las más adecuadas para construir una melodía precisamente ahí
. Lo bueno es que en el ambiente de trabajo que tenemos con un equipo tan de soporte, de apoyo, y unido hace que sea un paliativo.

Al hablar de *Puritani* como ópera más fácil de cantar, a pesar de que algunos tenores como Alfredo Kraus la consideraba la ópera más difícil de Bellini por los sobreagudos,
Javier
precisa que

eso sobreagudos siempre van a ser momentos climáticos. En cambio en el Pirata se usan como recurso melódico, mucho más cercano a una melodía rossiniana que es mucho más vertical que la línea que logra después con sus óperas posteriores. Es una ópera para unos

cantantes concreto con falsete y eso ya no se puede cantar. Ya en La hija del regimiento no se puede cantar como entonces, pues estaba pensada para cantarla como jodeln tirolés. Entonces se vuelve una obra muy incómoda de cantar.

***IL PIRATA* ESCRITA PARA LOS CANTANTES DEL ESTRENO DE 1827: RUBINI, TAMBURINI, LALANDE**

FOTO: BRESCIA e AMISANO (T. ALLA SCALA, MILÁN)

Maurizio Benini recuerda que olvidamos que estas obras eran escritas exactamente para un cantante o una cantante concreta.

Il pirata fue escrita para los cantantes del estreno de 1827: **Rubini**(Gualtiero, tenor)*,* **Tamburini** *, que era de Florencia, mi ciudad*
(Ernesto, barítono)
, para la
Lalande
(Imogene, soprano)
que utilizaban sus falsetes propios.
Hoy se les obliga a cantar en ese registro que no es el suyo
. Para aquellos cantantes era más fácil porque eran sus registros propios y era natural cantar de esa manera. Eso se olvida frecuentemente, y además no sabemos qué vocalidad tenía **Rubini**

. Se puede leer algún documento, peo no existe grabación y no sabemos cuál es su vocalidad, la de
Tamburini
ni la de la
Lalande
. Por tanto
el problema de hoy es que hay que cantarlo de un modo totalmente diferente
. Eso es fundamental y a menudo se olvida.

Yolanda añade que, a lo mejor, hoy se canta mucho mejor

FOTO: BRESCIA e AMISANO (T. ALLA SCALA, MILÁN)

Tenemos muchos más medios y un bagaje musical y técnico que cuando se compuso esta ópera. Cuando se dice "me gustaría ir par atrás". Sí, pero por curiosidad. Creo que no nos gustaría mucho. Nos gusta cómo se canta ahora la ópera. Tenemos que apreciar mucho lo que se hace ahora y que, en el futuro, probablemente, se cantará mucho mejor.
Quién sabe - irrumpe **Javier Camarena** -*, porque no hay que irse tan lejos, porque todos los que hablan de los* ***Corelli, los Stefanos****, que era otra generación y se dice que esa generación era mejor que la actual. Habría qué pasaba antes también…*
Ellos decían - precisa **Yolanda** - *que la generación anterior a ellos era mejor.*
Lo que sí se sabe es que todo lo que estaba de La natural, o si bemol era falsete. - afirma **Joan Matabosch**
.
Nada que ver a cómo se canta hoy en día. Así que el mérito que tienen estos señores es infinitamente impresionante.

INTROYECCIÓN DEL PERSONAJE EN EL CANTO

A lo largo de los años la ópera ha sido analizada fundamentalmente por la excelencia del canto. El mundo de la interpretación quedaba como en segundo plano. **María Callas** fue una de las cantantes que le dio gran importancia a la parte interpretativa, aún con el riesgo de padecer la parte musical. Hoy esta parte interpretativa se ha integrado mucho más. Para **Yolanda Auyanet**

Hay que mantener la dos cosas. Cuando estudiamos el personaje hay que entender lo que escribió el libretista, pero una vez estudiado y pasado a la música le pones tu parte personal, porque una frase puede tener varias interpretaciones: más piano, más fuerte, dependiendo lo que quieras transmitir. ***En la escena en que el hombre que amas amenaza a tu hijo con una daga, yo como soy madre, se me crean una cantidad de sentimientos encontrados que es complicado ponerse en ese papel*** *. Son situaciones que es difícil se den en este momento, pero intentas ponerte en el lugar de ese personaje. Todo eso tienes que unirlo a la nota que tienes que cantar, el maestro que está en el foso y te da las indicaciones…Canta una escena de ese calibre es un ejercicio de concentración terrible.*

MAURIZIO BENINI / EMILIO SAGI
FOTO: JAVIER DEL REAL

Emilio Sagi precisa que en la escena final ***Imogenes*** es una mujer totalmente desquiciada y

oye voces en su interior subrayadas por las flautas y el coro.

Ese cerebro se deteriora muchísimo más después del andante del aire, en el momento en que oye al Coro interno decir que **Gualtiero** *fue condenado a muerte. En ese momento tiene la famosa cabaletta del final "Il Palco funesto". Entonces hay que pensar que el texto no solamente es lo que está escrito, sino que hay una clara debilidad mental de esa mujer.*

Maurizio Benini añade que este es el problema de la interpretación, siempre.

Un director de orquesta se encuentra con grandísimos artistas que tienen su propia personalidad y su propia interpretación de su papel. Pero tenemos un papel, otro papel, otro papel… y ***el director de orquesta debe unir las diversas interpretaciones y conseguir una interpretación total. También el director de escena tiene su interpretación. El director de orquesta y el de escena llegan al conocimiento de los diversos intérpretes y uniéndolo todo consiguen un todo unitario*** *. La interpretación tiene que tener en cuenta el texto y la parte musical.* ***Si el cantante tiene que cantar un Re natural*** *, y me refiero al tenor, en un momento de amor o de drama o de alegría, este Re natural es un problema distinto si se quiere dar el amor, la alegría o el drama. En ese momento* ***sólo piensa en la nota, por la dificultad técnica*** *. Después ya se habla del aspecto interpretativo del texto, pero hay momentos en que esto se olvida. Algo normal porque hay que resolver la dificultad técnica.*

Más información
Il Pirata_Bellini-Benini_Sagi.T. Real

José R. Díaz Sande

www.teatro-real.com

Domingo