

Una nueva “ópera en música” para la Universidad de Guanajuato

Octavio Enrique Tavares Romero (1), Fabrizio Ammetto (2)

1 Licenciatura en Música, Departamento de Música, DAAD, CG, Universidad de Guanajuato | octavio22e@hotmail.com

2 Profesor-investigador (SNI II), Departamento de Música, DAAD, CG, Universidad de Guanajuato | fammetto@ugto.mx

Resumen

Según el compositor italiano Giancarlo Aquilanti (*Stanford University*) la producción de una nueva ópera en música es un evento extremadamente importante, sobre todo para una ciudad como Guanajuato en donde la cultura es tan relevante: “Ángela, Dante y Umbría” podría representar el primer ejemplo en la historia de las Universidades mexicanas de una ópera que se produce de la A a la Z.

Abstract

According to Dr. Giancarlo Aquilanti (*Stanford University*), an Italian composer, the production of a new opera is a major cultural event especially for a city like Guanajuato where culture is so significant: this may be the first time in the history of Mexican Universities that an Opera (“Ángela, Dante y Umbría”) was produced from A to Z.

Palabras Clave

Orquesta, Coro, Danza, Piano.

INTRODUCCIÓN

¿Qué significa escribir una “ópera en música” hoy? Y, sobre todo, ¿es posible escribir una nueva “ópera en música” para una Institución de Educación Superior pública como lo es la Universidad de Guanajuato? Ambas respuestas son afirmativas: gracias a una convocatoria del 2013 de la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato ha sido posible realizar una “ópera en música” compuesta *ex-novo*.

En la primavera del 2013, «con el objetivo de incrementar y consolidar la capacidad de la comunidad académica de la Universidad de Guanajuato para la realización de investigación

científica, tecnológica y humanística de alto nivel», el Rector General, Dr. José Manuel Cabrera Sixto, abrió la primera Convocatoria Institucional de Cátedras de Excelencias dirigida «a las 13 divisiones de la Universidad de Guanajuato para presentar hasta tres propuestas [...] por división».¹

El objetivo de dicha convocatoria era «contribuir a la consolidación de cada una de las divisiones de la Universidad, basándose en la generación de una sociedad de conocimiento fructífera y madura, mediante el incremento de la cantidad y calidad de la investigación científica, tecnológica o humanística que desarrollen los grupos de investigación adscritos a la

¹ Ver el texto de la CONVOCATORIA INSTITUCIONAL DE CÁTEDRAS DE EXCELENCIAS del 24 de mayo del 2013, p. [1].

división», a través de «la visita de líderes mundiales en nuestra casa de estudios, quienes funcionarán como catalizadores de uno o varios grupos de investigación».²

La División de Arquitectura, Arte y Diseño (DAAD) del Campus Guanajuato presentó un proyecto de investigación titulado *La 'ópera' como punto de cohesión entre las artes: propuesta multidisciplinaria de investigación, creación y producción a través de la puesta en escena*. El «grupo proponente» del proyecto de la DAAD –coordinado por el Dr. Fabrizio Ammetto, responsable de dicha Cátedra de Excelencia–, invitó al Dr. Giancarlo Aquilanti (*Stanford University*), el para componer la nueva ópera. Para la elección del Dr. Giancarlo Aquilanti como investigador invitado se consideró su trayectoria internacional –académica y artística– como catedrático,³ director de orquesta⁴ y compositor.⁵ Además, se consideró que la *Stanford University* –en donde trabaja el Dr. Aquilanti– es mencionada en los *rankings* internacionales de las universidades mundiales como la más reconocida en el área de las artes.

Después de más de un año de trabajo el resultado fue la composición de la ópera *Ángela, Dante y Umbría (de las dificultades del amor en la condición posmoderna)* –alrededor de una hora y media de música–, consistente en una obertura, trece números (arias, duetos, tercetos y coros) y dos secciones instrumentales para los bailarines.

MATERIALES Y MÉTODOS

La ópera es la forma de espectáculo escénico más complejo en absoluto, por el hecho que necesita de la participación de diferentes artes: poesía, música, danza, diseño, artes visuales, etc.

La ópera *Ángela, Dante y Umbría (de las dificultades del amor en la condición posmoderna)* –libreto del Dr. Benjamín Valdivia– involucra cantantes solistas, coro, orquesta y bailarines. Esta es la dotación vocal-instrumental de la partitura:

PERSONAJES

DANTE (tenor)

ÁNGELA (soprano)

UMBRÍA (mezzosoprano)

BIANCA (mezzosoprano), confidente de Ángela

STELLA (soprano), amiga de Umbría

² *Ibidem*.

³ El Dr. Aquilanti es director del programa de Teoría musical en el *Department of Music* de la *Stanford University*.

⁴ Como director del *Stanford Wind Ensemble*.

⁵ El Dr. Aquilanti es autor de 4 óperas, 10 piezas orquestales, más de 10 composiciones para ensambles de aliento, más de 30 composiciones de música de cámara, más de 30 títulos de música coral, entre otras.

CORO

Soprano

Alto

Tenor

Bajo

ORQUESTA

Flauta

Oboe

Clarinete

Fagot

Corno

Trompeta

Trombón

Percusiones

Piano

Violín I

Violín II

Viola

Violonchelo

Contrabajo

La estructura de la ópera *Ángela, Dante y Umbría* –en dos actos– es la siguiente:

I ACTO

- OVERTURE

- ARIA DE DANTE (*Aquí, en este bosque de los enamorados*)

- CORO (*Gente que pasa demasiado aprisa*)

- DUETO ÁNGELA Y BIANCA (*Querida Bianca*)

- TRIO BIANCA, ÁNGELA Y DANTE (*Hemos llegado, Ángela, al fin*)

- CORO (*El tiempo pasa demasiado aprisa*)

- DUETO UMBRÍA Y DANTE (*Si todos me conocen por el nombre de Umbría*)

- CORO (*En la crueldad ruidosa de la existencia real*)

- CORO Y UMBRÍA (*Busco que busco*)

II ACTO

- TANGO PARA BAILARINES

- DUETO STELLA Y UMBRÍA (*Umbría, me dices que nada te importa*)

- DUETO DANTE Y ÁNGELA (*¿Cómo decirlo? ¿Cómo te lo diré?*)

- TRIO DANTE, ÁNGELA Y STELLA (*Dos faros, dos mundos, dos luces*)

- UMBRÍA, STELLA Y CORO (*Sé que Stella vino a hablarte por mí*)

- INTERLUDIO PARA BAILARINES

- FINALE (*El amor era inmenso*)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En seguida se presentará una breve descripción de cada número de esta ópera, con una atención especial al piano, instrumento que raramente se utiliza sin función solista en una orquesta.

Número 1. *OVERTURE*: Presentación de la Ópera. Introducción. Expone los motivos melódicos y rítmicos principales de una manera sutil. El piano empieza al mismo tiempo que las percusiones, con un triple *forte fff*, muy explosivo, después entra el primer tema principal, llegando a una parte muy tensa, muy disonante. Se busca retomar la parte explosiva del inicio. Finalizando esta primera parte con un acorde en reposo.

Número 2. *ARIA DE DANTE*: Exposición de Dante, hombre que vive de su propia compañía y se da cuenta de que necesita encontrar a la mujer más bella, que con su amor le inspire llegar lejos. Inicia con una introducción a cargo de las cuerdas, muy danzante, brillante y melódica.

Número 3. *CORO*: Entrada del Coro insertándose y desvaneciendo el canto de Dante. Muy brillante con la entrada del piano y las cuerdas. Se crea una interacción entre Orquesta y Coro repitiendo en *stretto* un pequeño motivo, escalonándose en toda la orquesta y moviéndose de sección en sección. En esta parte el trabajo pianístico es muy frecuente porque va de la mano con las percusiones tocando partes como solista.

Número 4. *DUETO ÁNGELA Y BIANCA*: Ángela tiene un sueño en el que figura al hombre perfecto, pero no lo cree real por ser simplemente un cuerpo transparente como el viento. Entran los instrumentos de aliento creando una introducción con los contrabajos y, suspirando, entran las voces en conjunto con las cuerdas en acompañamiento con los alientos instaurando una sobre melodía, después hay un cambio de tonalidad en el que el piano crea un puente armónico para transportarse a la misma melodía inicial. Llega el climax de esta parte con una decadencia inmediata, y comienza el primer tema pero aún más enérgico.

Número 5. *TRIO BIANCA, ÁNGELA Y DANTE*: Ángela y Bianca van al bosque mágico y le piden a éste que les de una señal del sueño de Ángela; éste no contesta pero se escucha una voz a lo lejos, de repente aparece Dante quien le dice que él también busca el amor; entonces ella contesta de la misma forma dando comienzo a una pasión entre estos dos personajes. Se crea el efecto de los pájaros cantando y la misma alegría de todos los animales con la flauta y los sonidos agudos del piano. La participación del piano es muy selectiva y además complicada en lo que se refiere a la cuenta de compases y efectos que se tienen que lograr al unísono con otros instrumentos. El piano tiene partes que sirven como refuerzo armónico y sonoro.

Número 6. *CORO*: Aquí los solistas van saliendo mientras el coro se sitúa en su lugar, los bailarines y actores son la gente

que pasa agitadamente por la ciudad y ven a los enamorados pasando en ella. A nivel musical hay una introducción que inicia el coro y orquesta y con una melodía que va a flota creada por la trompeta en un tiempo lento: cambia de carácter y velocidad con una pequeña fanfarrea de la flauta, después vuelve a entrar el coro a ritmo con la orquesta.

Número 7. *DUETO UMBRÍA Y DANTE*: Dante se está enamorando de Umbría pero ella lo rechaza muy convencida de que él nunca pasará por su cabeza. Al inicio entra el clarinete y en seguida todos los demás instrumentos al unísono continuando con un ritmo muy brillante. Hay un pequeño motivo -que es el principal de este movimiento- con el que se juega siempre y cambia de sección instrumental. La labor pianística está muy en conjunto con las percusiones compartiendo partes complejas debido a la repetición de voces que se manejan, resultando una reducción de toda la orquesta.

Número 8. *CORO*: El coro pregunta a Umbría cómo debe ser ese hombre que tanto anhela, ella de manera reprochable contesta que ese hombre nunca aparecerá, simplemente por ser un hombre inalcanzable, sin cabeza, sin materia, sin sentimientos, por ser un ser que probablemente no exista en este universo. Este movimiento comienza con mucha furia a manera de reclamo estando el coro a flote. Inicia un pequeño canto coral, sin orquesta, que después se va desglosando entrando cada uno de los instrumentos con el desarrollo de este climax que busca llegar a lo más alto. Aquí el piano acompaña la orquesta en sus partes exponenciales.

Número 9. *CORO Y UMBRÍA*: Aquí, Umbría es una diva total, pues busca un hombre que en este mundo no existe, lo que provocará que se quede totalmente sola. Empieza con una parte totalmente rítmica y bailable, con un motivo principal claramente definido iniciado por las cuerdas e inmediatamente después el piano, a manera de pregunta y respuesta. En este movimiento el compositor juega con el ritmo de una forma de improvisación y lucimiento de cada instrumento.

Número 10. *TANGO PARA BAILARINES*: Terminando la primera parte de esta ópera tenemos la presentación de una coreografía de bailarines de danza contemporánea. Las cuerdas dan inicio a este movimiento, muy solemne y muy desolado. Inicia el tiempo de tango, las percusiones y un primer acorde menor con el piano en función resaltan este sentimiento melancólico y apasionado. El piano se presenta aquí como uno de los principales exponentes. Sigue una sección más rítmica que juega mucho con las percusiones con figuración de sincopa. Viene una tercera parte de este movimiento que remonta al tema principal y que después nos transporta al primer momento, volviéndose a presentar ese acorde místico del piano que le abre las puertas a ese tema que nace de los violines.

Número 11. *DUETO STELLA Y UMBRÍA*: Stella canta a Umbría sobre lo bueno que es Dante, pero ella no quiere amarrarse al

amor, quiere ser totalmente libre y busca simplemente ser feliz por su cuenta. Se presenta un acorde menor, generado por las cuerdas, y una pequeña exposición del tema. Comienza de nuevo con un ritmo de tango similar al movimiento anterior y con la exposición de los solistas. El piano y los contrabajos van al unísono enriqueciendo este ritmo con un bajo armónico más rítmico y profundo.

Número 12. DUETO DANTE Y ÁNGELA: Ángela le declara su amor a Dante pero éste le dice que su verdadero amor es Umbría, expresando que con ella es más feliz, sin embargo Umbría simplemente juega con él. Inician las cuerdas, sigue una sección más rítmica que, después de varios compases, decae. En este punto Ángela y Dante crean un diálogo entre ellos que los lleva a una discusión acompañada por las percusiones y el piano. La tensión baja y se llega a una sección totalmente *cantabile*, más lenta.

Número 13. TRIO DANTE, ÁNGELA Y STELLA: Dante se arrepiente de querer a Umbría sabiendo que ésta solo lo utiliza, ahora busca el amor sincero en Ángela con la que cree poder tener un cariño verdadero. Esta sección cuenta con una cita del tema principal de esta ópera. Lo más complicado de esta sección es el cambio constante de compases y dinámicas que crean un discordancia con lo que Dante esta viviendo en ese momento. Después se vuelve a retomar este primer tema pero con más contraste dinámico y muy tenso.

Número 14. UMBRÍA, STELLA Y CORO: En esta sección el coro interviene de igual forma, juzgando la actitud de Umbría hacia Dante que siendo un hombre tan gentil es rechazado por ella, siendo así estará sola de por vida arrepintiéndose por no haber aprovechado la oportunidad de enamorarse. Iniciando con una introducción de cuerdas de carácter coral, le sigue una sección rítmica que tiene apego al *swing*, aquí hay un conjunto rítmico de los cantantes y las síncopas que realiza la orquesta al estilo *big band*.

Sección 15. INTERLUDIO PARA BAILARINES: Este interludio sirve como un cambio de sección para pasar a la parte final de esta Ópera. En esta pequeña sección se escucha la melodía del tango anterior con una forma extendida y muy lenta, aquí empezada por un solo muy *cantabile*.

Sección 16. FINALE: En esta sección participan todos los integrantes (músicos y actores) recreando temas importantes de la misma. Comienzan a crear una masa armónica enorme con acordes muy disonantes y misteriosos. Tenemos como siguiente expositor a Dante en un desarrollo que va adquiriendo tensión hasta llegar a un climax armónico, resolviendo a una tonalidad muy brillante. Hay un pequeño puente que crea una “confusión musical” y a la vez un freno que impide el movimiento musical, en seguida aparecen acordes muy disonantes como al inicio que son apoyados por el piano. Se tiene un nuevo desarrollo que nos lleva al tema principal de toda la obra y con un carácter más recitativo, llegando al volumen máximo de la orquesta donde todos son partícipes:

coro, orquesta y solistas. El piano tiene una serie de arpeggios y acordes muy abiertos que refuerzan todas las secciones de la orquesta terminando con un trémolo explosivo.

CONCLUSIONES

Con la realización del presente proyecto de investigación —el primero de este tipo en México por su naturaleza y magnitud— se han cumplido con las expectativas de los impactos esperados en el 2013: (a) contribuir en la consolidación de la División de Arquitectura, Arte y Diseño, a través del trabajo conjunto entre académicos que participan en los programas educativos de Licenciatura en Artes Plásticas, Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, Música, Artes Escénicas, Maestría en Artes y Doctorado en Artes; (b) favorecer el incremento de contactos nacionales e internacionales, a través del trabajo colaborativo entre la *Stanford University* y la Universidad de Guanajuato; (c) crear nuevas redes internacionales a través de acuerdos de colaboración con la División de Arquitectura, Arte y Diseño y la *Stanford University*; (d) atraer recursos internacionales, a través de otras puestas en escena; (e) contribuir a la consolidación y fortalecimiento de las líneas de investigación de los Departamentos de Artes Visuales, Diseño y Música, así como de los Cuerpos Académicos de “Arte y Diseño”, “Diseño y Arte”, “Música: Idea, Concepto y Educación” y “Musicología”; (f) impulsar la colaboración con profesores y estudiantes de otras instituciones, así como con el sector productivo; (g) formar nuevo público.

REFERENCIAS

FABRIZIO AMMETTO, La Cátedra de Excelencia *La ‘ópera’ como punto de cohesión entre las artes*, en «Polen», XX, 2015, págs.. 64-67.

El compositor Giancarlo Aquilanti habla de su nueva ópera para la UG [entrevista de Lizbeth Alejandra Pérez Bernal], en «Polen», XX, 2015, págs.. 68-70.

[Libreto de la ópera]
<http://www.giancarloaquilanti.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/ÁNGELA-EN-VIDA-Y-MUERTE.pdf>, consulta: 29.06.2015.

[Partitura de la ópera]
<http://www.giancarloaquilanti.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/00-Partitura.pdf>, consulta: 29.06.2015.