

Emperatriz Figueroa López

TALLER DE ÓPERA

de la Universidad del Valle

Programa Editorial

El presente libro da cuenta de la memoria documental y fotográfica del Taller de Ópera de la Escuela de Música de la Universidad del Valle durante los veintidós años de su historia como proceso académico. Para tal efecto, se recolectaron archivos fotográficos, registros y recortes de periódicos que constatan el recorrido del Taller de Ópera liderado por la maestra Emperatriz Figueroa, y que muestran la labor realizada en los montajes y producciones que constituyen su historia en la perspectiva de asegurar a futuro su permanencia, su visualización y su socialización. En el proceso de recopilación de información se entrevistó a actores que estuvieron vinculados al Taller de Ópera en distintos momentos. El libro incluye un anexo sobre la participación y los resultados de esa actividad.

El libro aborda una experiencia de formación musical que contribuyó a enriquecer en la ciudad el acervo de actividades culturales y cuyo origen se remonta a la creación de un Taller de Ópera dentro del currículo de la Escuela de Música de la Universidad del Valle. A lo largo de varios lustros, este taller ha desarrollado una actividad de gran relevancia como catalizador de ese desarrollo artístico. Ha hecho montajes de la mayor calidad que han sido presentados en los más importantes escenarios de la ciudad y en otros de la región y del país, e incluso ha tenido gran éxito en presentaciones en ciudades del exterior, en Estados Unidos y Ecuador. Es memorable su actuación en la ciudad de Sandusky (Ohio).

Programa Editorial

TALLER
DE ÓPERA
de la Universidad del Valle

Colección Música

Figueroa López, Emperatriz

Taller de Ópera de la Universidad del Valle / Emperatriz

Figueroa López

Cali : Universidad del Valle - Programa Editorial, 2022.

204 páginas ; 24 cm -- (Colección: Música)

1. Ópera - 2. Historia de la ópera - 3. Aprendizaje y enseñanza - 4. Formación musical - 5. Universidad del Valle

782.1 CDD. 22 ed.

F475

Universidad del Valle - Biblioteca Mario Carvajal

Universidad del Valle

Programa Editorial

Título: Taller de Ópera de la Universidad del Valle

Autora: Emperatriz Figueroa López

ISBN: 978-628-7566-16-3

ISBN-PDF: 978-628-7566-17-0

DOI: 10.25100/PEU.7566163

Colección: Música

Primera edición

© Universidad del Valle

© Emperatriz Figueroa López

Concepto de diseño: Uldarico Minotta

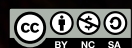
Diagramación: Danny Stivenz Pacheco B.

Asesora musical: Heliana Portes

Editor: Mario de la Calle Lombana

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad del Valle, ni genera responsabilidad frente a terceros. El autor es responsable del respeto a los derechos de autor del material contenido en la publicación, razón por la cual la universidad no puede asumir ninguna responsabilidad en caso de omisiones o errores.

Acceso abierto

BY-NC-SA 4.0

creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Cali, Colombia, agosto de 2022

Emperatriz Figueroa López

TALLER DE ÓPERA

de la Universidad del Valle

Colección Música

TALLER
DE ÓPERA

Prólogo

La música es el único camino hacia lo trascendente

W. A. MOZART

Recuerdo que hace ya muchos años, cuando aún me dedicaba a la docencia, entré una tarde, y no cualquiera, al edificio de nuestra Escuela de Música y quedé perpleja al contemplar que estudiantes y profesores, secretarias y utileros iban y venían, vocalizaban algunos, recitaban en francés otros, regañaban y advertían los demás, y al descubrir en medio de esa pequeña torre de Babel cómo la maestra Emperatriz Figueroa, bastante delgada por cierto y con ojos aterrados, se multiplicaba incansable para estar en todo y poner orden en ese desconcierto.

Y no era para menos, porque después de muchos días y noches de ensayos y estudio y un sinfín de asuntos por resolver a última hora —vestuarios que venían de aquí y de allá, últimos toques a la escenografía, estudiantes que necesitaban para el transporte, afinación del piano de cola y mucho más— esa noche, en el hermoso, importante y querido Teatro Municipal de Cali, el Taller de Ópera de la Escuela presentaba la afamadísima ópera *Carmen* bajo la profesional y comprometida dirección de Emperatriz.

Me honra escribir este prólogo. Por más de 20 años fui testigo de la creación y evolución del Taller de Ópera y lo vi crecer, madurar y convertirse en un escenario privilegiado para la formación de los estudiantes de canto; pero ante todo me place referirme a la artista, docente y querida colega y amiga Emperatriz Figueroa, creadora y corazón del proyecto.

Emperatriz Figueroa es una caleña amante del canto lírico, que vibra con la pasión y la belleza de arias, duetos, coros del repertorio universal de la ópera. Pertenece a una familia para la cual la música constituye un elemento central de la vida y en la que artistas como el reconocido pianista y compositor Luis Carlos Figueroa, su tío, han sido un referente fundamental. En ese contexto nació la vocación de Emperatriz. Su formación inicial en la Escuela de Música del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali y su talento la llevaron a perfeccionarse en París con destacados maestros; de allí llegó con decidido entusiasmo y espíritu y vio en la ópera un género propicio para la formación en el canto lírico con una metodología activa e innovadora. Con esta visión fueron muchos los pasillos que recorrió y muchas las gradas que bajó y subió en la Universidad del Valle para que se abrieran caminos para la creación del Taller de Ópera y para su consolidación como parte del plan de estudios en canto.

Emperatriz combina en su libro misticismo e historia, resalta el Taller de Ópera no solo como escenario formativo, también como camino de crecimiento personal y humano. Presenta el texto de manera llamativa y amena, mostrando el amplísimo repertorio operístico sobre el cual se estructuró un proceso en el que participaron decenas de estudiantes y profesionales, a cada uno de los cuales se le pone rostro y nombre en la edición gráfica del texto. Durante la travesía de veintidós años que recuenta este libro, fueron muchos los logros y las enseñanzas: refinar la técnica vocal, asegurar la correcta dicción en idiomas como el alemán y el italiano, perfeccionar la actuación y sus aspectos emocionales y conocer el significado de la historia de los compositores y las épocas que dieron vida a las obras representadas.

Emperatriz tuvo el acierto de documentar profusamente cada una de las presentaciones que realizó el Taller de Ópera, sus programas y protagonistas, y de recoger el rico anecdotario que surtió esa larga y fructífera

experiencia formativa. Por eso su libro, después de un breve recorrido por la historia de la ópera, de su llegada al continente americano y su arraigo en Colombia, enfatiza en el Taller de Ópera de la Escuela de Música de la Universidad del Valle como matriz didáctica para la formación de estudiantes en canto, en la historia de una rica y fructífera experiencia pedagógica con sus ires y venires, aciertos y dificultades; en una historia que ilustra, pero que a la vez enseña, que no es un simple relato de episodios discontinuos en la línea de tiempo.

La significación de este libro no se debe solamente a su riqueza documental. Es también un ejemplo manifiesto de que la tenacidad y el esfuerzo, cuando se aplican a una causa relevante, rinden frutos que tienen perdurabilidad. Son muchos los estudiantes de Emperatriz que, habiendo hecho su tránsito por el Taller de Ópera, se desempeñan como docentes o sorprenden en escenarios nacionales e internacionales como cantantes líricos o populares. También, como observadora de los recorridos del Taller de Ópera, resalto la importancia que representó en su evolución la presencia de la talentosa y comprometida pianista Patricia Pérez quien, acompañando en esta aventura a la maestra Emperatriz, contribuyó definitivamente con su piano, muchas veces transformado en toda una orquesta sinfónica.

Sin lugar a dudas el Taller de Ópera ha dejado una huella imborrable en la ciudad como escenario pedagógico para la enseñanza del canto; pero también, no menos importante, para el desarrollo del gusto y valoración del género operístico. Solo podemos desear que la experiencia creada y dirigida durante tantos años por Emperatriz y recogida en este su libro perdure.

HELIANA PORTES

Contenido

INTRODUCCIÓN13
BREVE HISTORIA DE LA ÓPERA17
Antecedentes históricos19
El teatro griego y la Camerata Fiorentina20
Claudio Monteverdi y las primeras óperas21
Siglos XVII y XVIII23
Siglos XIX y XX26
LA ÓPERA LATINOAMERICANA	
Las primeras óperas en América: espejo de las prácticas teatrales y musicales de España31
De corrales, coliseos y teatros33
Primeras óperas y sus compositores en América35
ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA ÓPERA EN COLOMBIA	
Siglo XIX41
Siglo XX hasta la actualidad46
EL TALLER DE ÓPERA 22 AÑOS DE HISTORIA	
Taller de Ópera: orígenes y desarrollo61
El Taller de Ópera: artistas que apoyaron el proyecto65

EL TALLER DE ÓPERA: UN RECORRIDO OPERÍSTICO A TRAVÉS DE LOS AÑOS 1990 AL 201269
LOGROS DEL TALLER DE ÓPERA.	121
EL TALLER DE ÓPERA: CONCEPTOS, ANÉCDOTAS Y RELATOS EN PALABRAS DE SUS PARTICIPANTES	
I. Conceptos expresados en entrevistas	157
II. Anécdotas	164
III. El Taller de Ópera en relatos de tres destacados colaboradores	168
SOLISTAS E INTEGRANTES DEL CORO DEL TALLER DE ÓPERA UNIVALLE 1990-2012	
Solistas	175
Coro	176
Directores y pianistas que participaron en el Taller de Ópera durante los años 1990 al 2012.	178
PROGRAMAS DE PRESENTACIONES DEL TALLER DE ÓPERA 1990-2012	179
EMPERATRIZ FIGUEROA LÓPEZ	193
AGRADECIMIENTOS.	195
LISTADO DE IMÁGENES	197

Introducción

El presente libro da cuenta de la memoria documental y fotográfica del Taller de Ópera de la Escuela de Música de la Universidad del Valle durante los veintidós años de su historia como proceso académico. Para tal efecto, se recolectaron archivos fotográficos, registros y recortes de periódicos, que constatan el recorrido del Taller de Ópera liderado por la maestra Emperatriz Figueroa, y que muestran la labor realizada en los montajes y producciones que constituyen su historia en la perspectiva de asegurar a futuro su permanencia, su visualización y su socialización. En el proceso de recopilación de información para la realización de la obra, se entrevistó a actores que estuvieron vinculados al Taller de Ópera en distintos momentos. El libro incluye un anexo sobre la participación y los resultados de esa actividad.

El libro aborda una experiencia de formación musical que contribuyó a enriquecer en la ciudad el acervo de actividades culturales y cuyo origen se remonta a la creación de un Taller de Ópera dentro del currículo de la Escuela de Música de la Universidad del Valle. A lo largo de varios lustros, este taller ha desarrollado una actividad de la mayor importancia como catalizador de ese desarrollo artístico. Ha hecho montajes de la mayor calidad que han sido presentados en los más importantes escenarios de la ciudad y en otros de la región y del país e

incluso ha tenido gran éxito en presentaciones en ciudades del exterior, en Estados Unidos y Ecuador. Es memorable su actuación en la ciudad de Sandursky (Ohio).

Para poner el Taller en contexto, se presenta una breve historia de la ópera desde sus orígenes en Europa y de las experiencias musicales y teatrales que la han enriquecido hasta darle al género artístico definición y personalidad propia. Y se muestra el desarrollo del género desde el Renacimiento hasta el presente. Luego, se ofrece una mirada sobre la llegada y el desarrollo de la ópera en América Latina a partir del arribo de los españoles, y se exponen diferentes iniciativas adelantadas en varios países del subcontinente mencionando sus autores significativos y sus aportes a la creación operística. A continuación, se trata el desarrollo de la ópera en Colombia y se da cuenta de los principales proyectos que han tenido lugar en el país desde la primera mitad del siglo XIX hasta el presente, de las compañías internacionales más importantes que han presentado espectáculos operísticos en Colombia, de los esfuerzos de iniciativa nacional más relevantes y los estrenos de mayor impacto de óperas creadas por compositores colombianos.

Como tema central, se narra la historia del Taller de Ópera desde su creación por la maestra Emperatriz Figueroa y su labor ingente por lograr el apoyo de la Universidad del Valle para su incorporación a la Escuela de Música. Se describen los esfuerzos y las vicisitudes del nacimiento y el desarrollo de esa gran empresa de cultura, se relacionan los apoyos recibidos de parte de diferentes artistas, las actividades realizadas entre 1990 y el año 2012, y los logros que ha alcanzado la institución a lo largo de su brillante carrera cultural y artística que ha iluminado durante años el horizonte cultural de Cali y del país.

El relato sobre el Taller de Ópera se enriquece con entrevistas a los participantes que pasaron por él como estudiantes, directores o acompañantes, y en las que expresaron sus experiencias con reflexiones y anécdotas sobre la relevancia del Taller de Ópera para sus vidas. También se acompaña de los conceptos y opiniones de personas que han compartido algunas de sus actividades.

Por último, el libro presenta una antología del Taller de Ópera soportada en los programas de mano, con artículos de prensa y material fotográfico producido a través de su historia en diferentes escenarios y condiciones.

Presentación de la ópera "Carmen" por The Seattle Opera.