

La ópera latinoamericana

Las primeras óperas en América: espejo de las prácticas teatrales y musicales de España

Desde la temprana Colonia, el panorama musical de España con todas sus variantes se reflejó como en un espejo en sus territorios coloniales. Para estudiarlo con detalle, habría que rastrear las producciones venidas de España e investigar a fondo los antecedentes, por ejemplo, de los “romances” de carácter narrativo y musical, de los “autos sacramentales” o los “milagros”, de los dramas de la pasión de Cristo, de las vidas de santos y de otros temas que se representaban como dramas acompañados de actuación y de música en las iglesias y en espacios públicos americanos, como los festejos del Corpus Christi muy celebrados en Cuba y Lima, tanto que se dice que el teatro en Cuba nació de estas prácticas⁷.

En la España del siglo XVII había un teatro erudito, cortesano, que gustaba del estilo operístico italiano; y, simultáneamente, se abrió paso un estilo popular que se manifestaba entre otras cosas en tonadillas, sainetes, fandangos y tiranas, y que se consolidó luego como el género zarzuela. Ya en la segunda mitad del siglo XVII, Calderón de la Barca señalaba que “la zarzuela con su aire popular podía vencer a las otras formas teatrales

Durante la Colonia, el panorama musical de España se reflejó en sus territorios coloniales con piezas como los “romances” de carácter narrativo y musical, los “autos sacramentales” o los “milagros”, los dramas de la pasión de Cristo y los de las vidas de santos.

⁷ Carpentier, Alejo. *La música en Cuba*. La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1979.

inspiradas en estilos de fría imitación antigua”⁸. La zarzuela, que ofrecía una opción intermedia entre las tonadillas populares y la ópera, se constituyó como comedia con música, cantos y declamaciones. Cabe anotar que la zarzuela fue una favorita en los círculos “aristocráticos” de los virreinos⁹.

En fin, y tratados de manera sucinta, los elementos musicales mencionados arriba fueron el “caldo de cultivo” o los referentes esenciales para nuestros primeros compositores de óperas en Latinoamérica.

De corrales, coliseos y teatros

Las compañías teatrales que llegaban del otro lado del Atlántico durante el siglo XVII traían cantantes e instrumentistas que presentaban entremeses, tonadillas, divertimentos, gallardas y pavanas del Renacimiento y, más tarde, danzas barrocas como el minué y la giga. Estos eventos se presentaban en “corrales”, o locales escénicos llamados “coliseos” que aparecían por toda América, particularmente en Perú, Cuba, México, Argentina y Brasil¹⁰. Más adelante, en el siglo XVIII, se construyeron casas de ópera y teatros más apropiados y elegantes en las ciudades mayores. En ellos se ofrecían obras como *El barbero de Sevilla* de Paisiello, *La serva padrona* de Pergolesi, *El matrimonio secreto* de Cimarosa, entre otras. En La Habana, los teatros Principal y Tacón; en Matanzas, el Manzano y el Sauto; el Teatro Principal de Ciudad de México y el afamado Teatro Colón de Argentina fueron polos de atracción para las temporadas operísticas que llegaban del Viejo Continente. Y es que la ópera encontró en América una especie de locura y fiebre por las obras, las divas y los virtuosos aplaudidos en Europa. Si tomamos en cuenta las fechas de las temporadas teatrales aclamadas en España, se puede apreciar la relativa inmediatez de su repercusión en América. Cuba llegó a ser punto de tránsito obligado de las compañías europeas en su paso a otras capitales americanas; los teatros de Matanzas, “la Atenea de Cuba”, presentaban obras recién aplaudidas en Europa; por ejemplo, *Norma* de Bellini se estrenó en Europa en 1831 y ya en 1838 se escuchaba en Matanzas.

Calderón de la Barca señalaba que “la zarzuela con su aire popular podía vencer a las otras formas teatrales inspiradas en estilos de fría imitación antigua”. La zarzuela ofrecía una opción intermedia entre las tonadillas populares y la ópera.

⁸ Gómez, Zoila y Victoria Eli Rodríguez. *Música latinoamericana y caribeña*. La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 1995, p. 96.

⁹ Alier, Roger. *El libro de la zarzuela*. Barcelona, Ediciones Daemon, 1991, p. 96.

¹⁰ Gómez, Zoila, *Música*, p. 99.

Giovanni Paisiello al clavicémbalo, por Marie-Louise-Élisabeth, 1791.

Giovanni Battista Pergolesi.

Domenico Cimarosa.

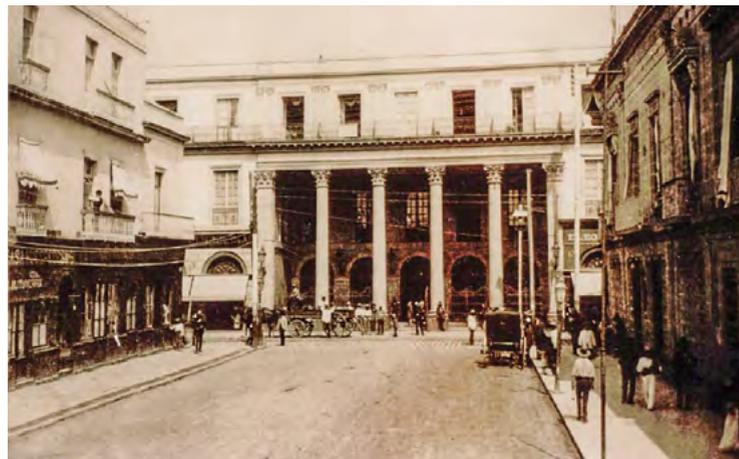
Teatro Tacón, La Habana, Cuba.

Teatro Sauto: una joya en la "acrópolis" de la Atenas de Cuba.

Teatro Colón, Buenos Aires, Argentina.

Teatro Principal, Ciudad de México.

¡La ópera *El Trovador de Verdi*, estrenada en Roma en 1853, se presenta tres años después en Matanzas!¹¹.

En los últimos años del siglo XVIII las nacientes producciones criollas alternaban con las europeas. La zarzuela ofrecía una opción intermedia entre las tonadas populares y la ópera, pero hubo que esperar al siglo XIX para ver un arte operístico realmente nacional que contribuyó a establecer las bases para el florecimiento de una música popular lírica latinoamericana.

Primeras óperas y sus compositores en América

La primera composición operática creada y ejecutada en el continente se llamó *La púrpura de la rosa*, y fue presentada en Perú. Esta obra de Tomás de Torrejón y Velasco, un compositor y organista español, relataba el mito de los amores de Venus y Adonis que provocaban los celos de Marte y su deseo de venganza. En 1711 tuvo lugar en la ciudad de México el

En el siglo XVIII, se construyeron casas de ópera y teatros apropiados y elegantes en las principales ciudades de Latinoamérica, reemplazando los antiguos “corrales o coliseos” donde al principio se presentaban las obras. Y es que la ópera encontró en América una especie de locura y fiebre por su música, sus divas y los virtuosos aplaudidos en Europa.

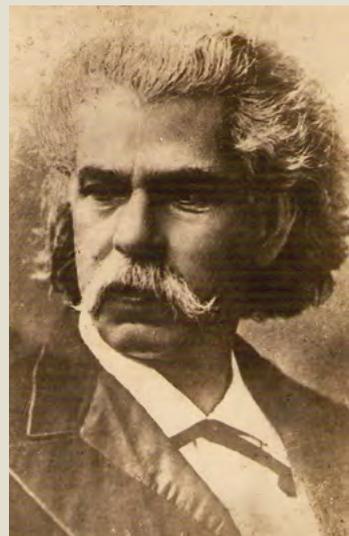
¹¹ *Ibidem*, p. 298.

León Ribeiro.

José María Ponce de León.

Antonio Carlos Gomes.

estreno de la ópera *A Parténope*, con música de Manuel de Sumaya, considerado el más grande compositor barroco mexicano. Esta obra tuvo gran impacto en el continente, pues fue la primera obra escrita en América y compuesta por un americano¹².

En el siglo XIX la ópera *Guatimotzin* del compositor mexicano Aniceto Ortega fue el primer intento consciente de incorporar elementos prehispánicos en las características formales de la ópera, y es pionera en la tradición de óperas históricas y nacionalistas que forma parte de un movimiento operístico de principios de siglo. Algunas figuras importantes de este movimiento fueron Eliodoro Ortiz de Zárate de Chile, José María Ponce de León y Augusto Azzali de Colombia, León Ribeiro de Uruguay, y Francisco Hargreaves, Miguel Rojas y Deoardo Torrens de Argentina¹³.

Un número significativo de las óperas del siglo XIX y XX tuvieron como tema el conflicto entre europeos y pueblos indígenas. Entre las óperas

¹² Wikipedia, <https://opera.org>. “Historia de la ópera en Latinoamérica”. *Sociedad Latinoamericana de Ópera*. También: dbe.rah/biografias/74187/manuel-de-sumaya

¹³ *Ibidem*.

Aniceto Ortega estrenó la ópera 'Cuaubtemoctzin' en septiembre de 1871.

De "Guatimotzin" a "Cuaubtemoctzin".

más importantes de este tipo se encuentran, además de *Guatimotzin* de Ortega, *Liropeya* de León Ribeiro (Uruguay), *O Guarany* de Antonio Carlos Gomes (Brasil), *Atzimba* de Ricardo Castro (México), las tres óperas basadas en su epónimo *Tabaré* de José Zorrilla de San Martín, *Los martirios de Colón*, escrita por Federico Ruiz (Venezuela), y las tres óperas ecuatorianas basadas en la novela *Cumandá o un drama entre salvajes* de Juan León Mera¹⁴.

Durante los siglos XX y XXI se han compuesto muchas óperas en América Latina con libretos basados en una amplia gama de posibilidades: temas de la antigüedad, leyendas propias como las mayas, textos de autores como García Lorca y creaciones y poemas de autores latinoamericanos, europeos, norteamericanos e hindúes entre otros¹⁵. Es importante señalar que, a partir de un período de apropiación de elementos musicales traídos del Viejo Continente, este inmenso y brillante mundo de la ópera con todas sus posibilidades, voces, escenarios, divos

¹⁴ Behague, Gerard. *La música en América Latina*. Caracas, Monte Ávila Editores, 1983, p. 114.

¹⁵ *Ibidem*.

Muchas óperas del siglo XIX y XX, de autores nativos, tuvieron como tema las culturas prehispánicas y el conflicto entre europeos y pueblos indígenas. A partir de la apropiación de elementos musicales traídos del Viejo Continente, este vibrante mundo de la ópera comenzó a crear a su manera, con raíces propias americanas, sus propios aportes al rico historial de una magnífica tradición musical universal.

y divas, danzas, vestuarios y mucho más, fue apropiado por el gusto americano que le abrió las puertas y comenzó a crear a su manera, con raíces propias americanas, y a brindar su aporte a una magnífica tradición universal.

Hoy en día, hay numerosas casas de ópera activas en toda América Latina y los compositores continúan escribiendo nuevas óperas con diversas temáticas y recursos complementarios actualizados. También existen organizaciones, como la Compañía Internacional de Ópera Brasileña (IBOC) y Ópera Hispánica, que están promoviendo el nuevo repertorio operístico de América Latina a nivel internacional; también, y de especial importancia, está la Sociedad Latinoamérica de Ópera, establecida en México y conformada por expertos multidisciplinares, que enfoca su misión en la apreciación de las artes clásicas y el reposicionamiento de la ópera en la comunidad mexicana y latinoamericana. En Colombia, el proyecto operístico de mayor importancia en la historia del país es la Ópera de Colombia que nace bajo la tutela de Colcultura en 1976 y crece bajo la dirección de la reconocida impulsora de

Ópera "Atzimba".

Fragmento de la ópera "Cumandá" de Sixto María Durán. Versión orquestada.

la cultura, Gloria Zea. El Festival Ópera al Parque, que nació en 1997, continúa fortaleciendo el género lírico con eventos importantes en Bogotá. El Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo auspicia regularmente eventos operísticos en universidades y teatros a nivel nacional, cultiva y fomenta el género y aporta a su presencia y continuidad en el país.