

DANZA TRANSVERSAL

Dentro del Festival Internacional de Danza Contemporánea 2022, a llevarse a cabo del 4 al 28 de agosto en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque, tendrá lugar el Encuentro Movimientos Transversales, con la propuesta de ocho creadores escénicos, entre ellos:

■ **Paula Villaurrutia**
Con *Rastras* (Tratado coreográfico del deseo).
26 y 28 de agosto

■ **Mirna Gómez**
Con su trilogía
Pasos de mí,
Puertas
y *Peregrina*.
25 y 17
de agosto

■ **Antonio Salinas**
Con su solo
La mediación
de la tormenta.
4 y 6
de agosto

■ **Nina Heredia**
Con su compañía 180° Danza
Contemporánea.
18 y 20 de agosto

*Programación completa en www.danza.inba.gob.mx.

@reformacultura

cultura@reforma.com

CULTURA

VIERNES 29 / JUL. / 2022 / Tel. 555-628-7376

Sólo gracias a aquellos
sin esperanza nos
es dada la esperanza.

Herbert Marcuse

Corbis/INBA

Héctor Sosa narra en un libro las vicisitudes de un contratenor en México

Un Farinelli mexicano

Los estigmas hacia su tesitura continúan, y acusa al machismo como causante

ERIKA P. BUICIO

"Maestro Sosa, gestó usted completo?". Una pregunta que no pocas veces ha dejado perplejo al contratenor Héctor Sosa a lo largo de su carrera.

Recuerda que, de gira con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes en Chihuahua, se la hizo un día una reportera en plena conferencia de prensa, y el cantante, un tanto harfo por el estigma, la retó a comprobarlo.

Cuando Sosa debutó como contratenor, la voz masculina más aguda dentro de la ópera, capaz de llegar a registros femeninos, se había estrenado hacia poco la película *Farinelli, el castrato*, de Gérard Corbiau, sobre uno de los más famosos castrati, cantantes castrados de gran virtuosismo lírico muy populares en los siglos 17 y 18, por lo que al público le resultó sencillo identificar su voz con la del célebre Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi, Farinelli. "Ah, es la voz Farinelli".

Los contratenores son una versión moderna de los famosos castrati, pero sin padecer las variaciones hormonales por la castración.

En entrevista, Sosa, quien debutó en los escenarios en 1982, refiere una famosa anécdota contada por su colega británico Charles Brett que involucra al gran Alfred Deller, quien revivió la tesitura en el siglo 20. Una mujer francesa, después de escucharlo cantar, le preguntó: "Are you an eunuch?" ("¿Es usted un eunuco?"). Deller respondió: "No! I am unique, madam!" ("¡No! Soy único, señora").

Recién había virado de tenor a contratenor cuando Sosa decidió probar suerte en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli 1995 donde triunfó y se convirtió en el primer cantante con dicha tesitura en lograrlo dentro del certamen.

Y, al año siguiente, debutó con la Sinfonía Nacional con arias incluidas en la película *Farinelli*.

Pero ni ese triunfo ni ser ubicado como "La voz Farinelli" allanaron un camino plagado de dificultades entre promesas incumplidas, audiencias interminables para nada y ataques machistas. Agravios que históricamente han enfrentado los contratenores y que Sosa recoge en un libro de reciente aparición: *Las vicisitudes del contratenor en*

En la segunda mitad del siglo 20, el machismo y la homofobia truncaron carreras y limitaron oportunidades, dice el cantante.

...Y alista presentación y concierto

ERIKA P. BUICIO

El libro *Las vicisitudes del contratenor en México*, publicado por Héctor Sosa bajo el sello de Laberinto Ediciones, es resultado de la tesis del cantante para graduarse de la Licenciatura en Docencia de las Artes, cursada en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda del INBA.

El volumen será presentado el próximo viernes 12 de agosto a las 18:00 horas en el Aula Magna del Centro Nacional de las Artes (Cenart), con los comentarios de la soprano María Luisa Tamez, el músico Rodolfo Rodríguez Canto y Emmanuel Pool, quien fuera su alumno.

Además, Sosa prepara un concierto en ese mismo escenario para el 9 de septiembre.

México (Laberinto Ediciones, 2022).

"Todo lo que suena a femenino o delicado en una cultura como la nuestra suscita ira, rabia y desprecio", escribe en las páginas, y refiere que para muchos cantantes el problema comienza desde casa con expresiones como "no cantes así", "pareces niña" y "canta como hombre".

Un libro que además destierra muchas de las concepciones equivocadas acerca de la tesitura, como aquella de que se trata de una voz "falsa" o la que la asocia con la homosexualidad.

En la segunda mitad del siglo 20, el machismo y la homofobia truncaron carreras y limitaron oportunidades, observa.

"Si ponemos el dedo en la lagla, a lo mejor ayuda a tener conciencia de las actitudes

machistas que tenemos", dice quien desde hace 25 años es profesor de la Escuela Superior de Música del INBA.

Y cita el oprobioso caso que vivió Javier Zavala en 1977, referente del contratenor en México en el siglo 20, cuando interpretó al Príncipe Orlofsky en la ópera *El nunciado* en el Teatro de la Ciudad, cuando alguien del público le gritó "maricón".

El primer percance de machismo recaltrante de la ópera en México, dice Sosa.

El mismo ha padecido esos ataques, y narra en el libro el que considera el peor, ocurrido en 1999 con la Filarmónica de la Ciudad de México y su entonces director Jorge Mester, quien declaró en una conferencia de prensa a la que no fue convocado Sosa: "Ahora que los sopranos (sic) están de moda, ya no da

En retiro, comparte ahora experiencias

ERIKA P. BUICIO

Tras 30 años de carrera en los escenarios, Héctor Sosa se retiró como cantante en 2012 ante el "penoso panorama" de la cultura, dice, con sueldos raquíticos y menos oportunidades, y ahora reserva su espléndida voz sólo para sus alumnos y amigos en reuniones.

"El sistema no necesita un contratenor, y siento que hago una mejor labor como pedagogo y arqueólogo musical como rescataste de la ópera en México que como contratenor, y que les toque trabajo a los muchachos, que de por sí no hay trabajo", declara.

Sosa, desde la Escuela Superior de Música del INBA, enseña como le hubiera gustado que le enseñaran a él, y comparte en su nuevo

libro, *Las vicisitudes del contratenor en México*, sus ideas acerca de la pedagogía vocal.

Entre sus más destacados alumnos figuran Iván López Reynoso y Emmanuel Pool, el primer contratenor titulado de dicho colegio.

También incluye en el libro una breve antología musical con las partituras correspondientes y un catálogo de obras pensadas como herramientas didácticas, aunque aclara que solo una parte de las piezas del listado fueron escritas para contratenor.

Y propone un cambio deseable en México para incluir la voz del contratenor en las programaciones de las orquestas, salas de conciertos y en la Compañía Nacional de Ópera, y que las escuelas profesionales de música definan un programa específico que potencie talentos.

Todo lo que suena a femenino en una cultura como la nuestra suscita ira, rabia y desprecio (...) Si ponemos el dedo en la lagla, quizás ayuda a tener conciencia de las actitudes machistas que tenemos".
Héctor Sosa,
Contratenor

tanta vergüenza tenerlos; no importa qué letrero tenga, lo valioso es que suene bien", y así lo leyó en un recorte de prensa pegado en la sala de conciertos a la vista de todos los músicos.

Ante el agravio, el cantante amenazó con retirarse de las seis funciones que ofreciera de *Carmina Burana*, de Carl Orff, pero estaba atado por contrato. No obstante, para evitar un escándalo en la prensa, la orquesta duplicó sus honorarios, pero nunca hubo una disculpa por parte del director ni nadie salió en su defensa, salvo su maestra Erika Kubacek (1926-2015), a quien no duda en reconocer como su "guía vocal, musical y espiritual".

Y, aunque no lo cuenta en el libro, en otra ocasión iba a cantar en el papel de un niño en la ópera *Boris Godunov*, de

Modest Músorgski, pero el bajo ruso Anatoly Kotscherger no quería que un varón se sentara en sus piernas, tenía que ser una niña. Como consecuencia, el INBA le canceló el contrato a Sosa, y esta vez, tampoco nadie lo defendió, aunque Kotscherger terminaría cantando en silla de ruedas después de ser asaltado y baleado en una rodilla en la Zona Rosa. "Y no fui yo", añade Sosa con sorna.

En otra ocasión, en una audición con un director de orquesta después de cantar una sexta aria, el cantante le dijo: "Maestro, la próxima te la cobro porque esto ya raya en recital". Y el director se desahogó en elogios: "El repertorio es fascinante, qué más traes, platicame". Pero nunca lo contrató.

Los estigmas, lamenta, continúan latentes.

Lagú Danza se presentará en el Palacio de Bellas Artes con *La Matriz*.

Inspira a Lagú la física cuántica

REFORMA / STAFF

Para su próxima presentación en el Palacio de Bellas Artes, la compañía Lagú Danza invita a la ciencia al escenario.

Con *La Matriz*, programa que se presentará en el recinto el 4 de agosto, a las 20:00 horas, la agrupación se deja inspirar por la física cuántica para desplegar una coreografía, obra de Erika Méndez, que reflexiona sobre ciertas fórmulas del universo que transforman la existencia.

El resultado es una trilogía compuesta por las piezas *Teoría sintérgica*, *Teorías duplicadas* y *Alina* (*Memoria del multiverso*), reconocidas dentro del certamen del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga.

"En palabras de los propios espectadores, (al presentar estas obras con anterioridad) me han hecho saber que me cambié su vida en algo; además, son propuestas maduras y con el ímpetu de compartir algo que ha cambiado mi vida en todos los niveles, que es la física cuántica", expresó Méndez en un comunicado.

Entusiasta de llevar a la danza una alegoría de cómo la mente del ser humano puede construir la realidad que comparte con el mundo, rinde un homenaje a Jacobo Grinberg, científico mexicano fundador del departamento para el estudio de la conciencia en la UNAM a 28 años de su muerte, y quien legara descubrimientos acerca del potencial de la mente y del pensamiento.

La presencia de Lagú Danza en Bellas Artes forma parte del programa Palacio en Movimiento, Temporada de Danza 2022.

Emmanuel Arriaga/Corbis/INBA