

EL PANORAMA LABORAL DEL CANTANTE LÍRICO EN LA ARGENTINA HOY

Gabriela María Battipede

Facultad de Bellas Artes (UNLP)

gmbattipede@gmail.com

Resumen

Un breve análisis de las oportunidades laborales del cantante en nuestro país complementado por la palabra de algunos referentes de esta actividad.

Palabras clave

Ópera - Cantantes Líricos - Profesionalización del úsico

THE CURRENT LABOUR OUTLOOK OF THE OPERA SINGER IN ARGENTINA

Abstract

A brief analysis of labour opportunities for singer in our country complemented by the word of some references of this activity.

Key-Words

Opera - Lyric Singers - Professionalization of the Musician

.....

Introducción

Hace algunas décadas el acceso a la ópera para el espectador-oyente argentino, especialmente porteño, se reducía a la temporada que ofrecía el Teatro Colón en su sala principal sumado a algunos interesantes emprendimientos generados desde el mismo Teatro en otros espacios como el anfiteatro del Parque Centenario entre fines de los 80 y principios de los 90. El Teatro Argentino de La Plata también programaba su temporada, aun en las épocas

en que no contaba con edificio propio. Por otra parte se podía acceder a grabaciones en los formatos de entonces, vinilos, cassettes y CDs, y a través de la radio que por ese entonces ofrecía una sintonía reducida con las señales de Radio nacional, Radio Municipal y una emisora privada fm que por entonces contribuyó enormemente a la difusión de la música académica en todos sus géneros: Radio Clásica.

Con el comienzo del nuevo siglo, dos factores comenzaron a abrir el espectro, uno de orden global como el nacimiento de Internet y luego las redes sociales; otro de orden local: la aparición de compañías privadas que sostienen desde hace más de una década temporadas anuales con números variables de títulos.

Este creciente acceso a la ópera, ha multiplicado el interés por el canto lírico y es muy alto el número de postulantes en esa especialidad en la mayoría de las instituciones educativas musicales que ofrecen esa carrera en su plan de estudios en nuestro país.

Por otra parte la ópera es un género musical-teatral, un arte combinado que cuando atrae lo hace con extrema profundidad. Entre amar y detestar la ópera no hay grises.

Ahora bien, la gran pregunta que nos hacemos es: ¿existe un mercado, un campo laboral suficiente amplio en la Argentina para dar lugar a todos los cantantes y futuros cantantes líricos? Y una segunda pregunta, no menor y que de algún modo deja entrever parte de la respuesta de la primera: ¿cuáles son los méritos, las cualidades que debe tener un cantante lírico para sostener una carrera profesional en este país?

Para poder responder a estos interrogantes nos acercamos a algunos referentes del quehacer lírico en nuestro país y nos brindaron su aporte y sus puntos de vista.

La formación del cantante lírico

En diálogo con el Director del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, Claudio Alsuyet analizamos el perfil del estudiante de dicha institución, especializada en canto lírico. En primer lugar la función primigenia del Instituto es formar cantantes que integren los elencos del Teatro Colón. Para tal fin fue concebido, y por lo tanto los que ingresan a dicha carrera están seleccionados por su material vocal (apto para una sala de especiales características)

y por una formación previa tanto en lo técnico como en lo musical ya que se considera que el Instituto es un espacio de perfeccionamiento.

Son muchos los postulantes que año a año se presentan a rendir el correspondiente examen de ingreso, en general el número promedio es de 150, ingresando finalmente un promedio de estudiantes que varía entre 10 y 15.

Durante los 4 años de carrera, los alumnos reciben una intensiva formación en técnica vocal y repertorio lírico, complementada con conjunto vocal, lenguaje musical, dicciones, práctica escénica, música de cámara y piano complementario.

En un alto porcentaje los alumnos del Instituto ya desde los primeros años de su carrera, y por supuesto, una vez egresados, participan en producciones oficiales y privadas de ópera. Muchas veces se encuentran en una disyuntiva difícil de resolver entre la oferta laboral y la alta demanda de tiempo y dedicación al estudio en el marco del Instituto.

Si bien el objetivo principal es formar solistas, la realidad indica que muchos egresados de Instituto forman parte del Coro Estable del Teatro y otros coros profesionales del país.

Los Coros profesionales

En nuestro país existe un número reducido de coros profesionales. Los coros correspondientes a los teatros oficiales: Teatro Colón, Teatro Argentino de La Plata, Teatro Libertador de Córdoba.

Por otra parte existen los coros que dependen de la Nación: Coro Polifónico Nacional y Coro Nacional del Jóvenes, ambos dedicados a un repertorio coral o sinfónico-coral, específicamente. Estas formaciones dan trabajo a una importante cantidad de cantantes líricos con una sólida formación técnica y musical. Es destacable el hecho de que cada vacante de estos cargos se cubre siempre por concurso. En nuestro país ese mecanismo es lamentablemente muy escaso en otros ámbitos.

En lo personal estimo que existen muchísimos cantantes con una gran formación musical que por diversas razones no estarían en condiciones de desarrollar una carrera como solistas pero serían excelentes coreutas y podrían integrar filas de coros profesionales que provean un trabajo estable y digno a sus miembros. Estas formaciones, aún entendiendo que se trata de un pensamiento lindero con lo utópico, deberían depender de la gestión cultural del

Estado, coros dependientes de provincias y municipios. En estos tiempos en los que la coyuntura político-económica tiende a retirar al Estado del quehacer cultural, sin proponer una alternativa a ese vacío, realmente podemos dar muy pocas respuestas en este aspecto.

De cualquier manera la precarización laboral que caracteriza los últimos tiempos también se hace presente aquí, ya que muchos coreutas permanecen bajo la figura de contrato durante largos períodos.

Las compañías privadas de ópera también cuentan con sus formaciones corales rentadas, pero el sistema de contratación por producción dificulta la posibilidad de considerarlo un trabajo permanente.

Los Teatros Oficiales

Teatro Colón

El Teatro Colón es uno de los más importantes teatros líricos de Sudamérica. Trabaja como un teatro de temporada, esto significa que de marzo a diciembre se programan una serie de aproximadamente 8 títulos operísticos que suben a escena por unas 5 o 6 funciones y luego bajan de cartel para dar lugar al siguiente título. Teatro Colón

Cabe destacar que en los últimos años la inclusión de los cantantes argentinos en los elencos se ha hecho cada vez mayor.

Esto nos dice su actual directora de Estudios, Eduviges Piccone, al respecto:

“El objetivo, es poder incluir en la medida de lo posible, la mayor cantidad de cantantes nacionales, aunque se debe respetar que para los Abonos tradicionales del teatro, los roles principales son cubiertos por extranjeros. Por este motivo existen las funciones extraordinarias, cuyos elencos, son conformados absolutamente por cantantes nacionales”.

Ante nuestra pregunta acerca de cómo veía la formación del cantante local nos responde:

“A mi criterio, en líneas generales bastante bien (...)”. “La existencia de un Instituto como el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, permite la formación de cantantes de un modo más globalizado y general. También debo agregar y para nuestro orgullo, que más de una vez los elencos nacionales, se encuentran a un nivel mejor que los extranjeros”.

Teatro Argentino de La Plata

A diferencia del Teatro Colón que en su calidad de Ente Autárquico, tiene el manejo de su presupuesto, el Teatro Argentino de La Plata depende del Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires y se ha visto en los últimos años con muchos problemas de tipo presupuestario que obligaron en más de una oportunidad a cambiar, reducir e incluso levantar las temporadas previstas.

Esto redundó perjudicialmente en la actividad profesional de los cantantes, en su mayoría de origen local que han visto suspendidos sus contratos o que han cobrado los contratos varios meses después de realizadas las producciones.

Para esta temporada están previstos cuatro títulos ya que el Teatro entrará en reformas hacia fin de año. A pesar de las circunstancias algo irregulares, no deja de constituir una importante fuente de trabajo tanto para cantantes solistas, sino para los integrantes de su Coro Estable.

Las compañías privadas de ópera

Hacia fines de los años 90 surge la primera de las 2 compañías privadas de ópera que funcionan en nuestro país en la ciudad de Buenos Aires. Pocos años más tarde se funda la segunda, en 2004.

Me gustaría detenerme un momento a pensar este fenómeno especial para luego considerar como manejan la formación de sus elencos ambas compañías.

La ópera es un espectáculo de altos costos de producción. Involucra muchas personas tanto en lo artístico como en lo técnico. A esto se suma la producción de escenografía, utilería, iluminación, vestuario, maquillaje y peluquería, etc. Por último para estas compañías, que no poseen un espacio propio, está el alquiler de una sala de características apropiadas para la realización de estos espectáculos. Un cálculo rápido nos hace ver que estos costos jamás se cubrirían con el ingreso de la venta de entradas.

Se hace necesario entonces el aporte económico de empresas que sponsoreen esta actividad.

En un país donde los vaivenes económicos y políticos comprometen la continuidad de los proyectos y donde muchas empresas proveedoras de bienes o servicios aparentemente más básicos que la ópera han sucumbido ante la inestabilidad, es muy destacable la continuidad en el trabajo y el sostén de la calidad de sus espectáculos por parte de ambas compañías: Juventus Lyrica

y Buenos Aires Lírica.

Veamos ahora cual es el perfil del cantante con el que trabajan las dos agrupaciones.

En el caso de Juventus Lyrica, es un eje fundamental de su ideario el lanzamiento de nuevos cantantes, jóvenes valores que tienen la oportunidad de debutar en un rol ya sea protagónico o comprimario (secundario). Son muchos los cantantes que hoy ya tienen una trayectoria tanto nacional como internacional, que dieron sus primeros pasos en esta agrupación que ya lleva más de veinte temporadas.

En cuanto al repertorio que transita, se inclina en general por el más tradicional que siempre tiene demanda del público, alternando cada tanto en sus temporadas títulos menos frecuentados que también tienen una muy buena recepción, como en los últimos años: La vuelta de Tuerca de Britten o Medee de Cherubini.

En cuanto a Buenos Aires Lírica, que inició su actividad en el año 2003, nos dice su director de elencos, Claudio Ratier:

Refiriéndose al perfil de cantante de la compañía

“Siempre pensamos que en el mercado local existen artistas con las suficientes capacidades como para cubrir una temporada de ópera de muy buen nivel: es uno de nuestros principios fundacionales. Muchos de estos artistas, a menudo desaprovechados, encontraron en Buenos Aires Lírica un medio apropiado para su proyección, ya sea local o internacional. Destaco que siempre se han convocado artistas profesionales, desde los más conocidos hasta aquellos que, como los que acabo de comentar, llegaron con menos experiencia pero con el profesionalismo requerido. Si para un determinado rol no se encuentra un artista local que lo cubra, ese artista se trae de afuera; y muchas veces se han traído del extranjero cantantes argentinos en diáspora”.

Con respecto al repertorio que la compañía aborda nos comenta:

“(…) buscamos un equilibrio entre títulos conocidos y otros no tanto, a veces con la inclusión de estrenos: el año pasado, por ejemplo, se ofrecieron *Tosca* y *Rusalka* (estreno local) (...)”. “(...) los cantantes disponibles son un factor determinante de gran peso al momento de elegir el repertorio (...)”

Las Audiencias

Para la subsistencia y creación de espacios de desarrollo profesional de los cantantes líricos es necesaria la demanda del público y una pregunta prioritaria es como formar audiencias que sustenten esta actividad.

En el plano del Estado nos menciona Eduviges Piccone, acerca de las políticas de formación de nuevos públicos que tiene el Teatro Colón actualmente: “la creación de un Abono Familiar, que apenas inició tuvo gran éxito, el Colón abierto a las escuelas y el descuento promovido a los que compraran por primera vez un abono.”

En el plano de lo privado, en el caso de Buenos Aires Lirica nos dice Claudio Ratier:

“Es una tarea ardua que exige enorme paciencia; a veces, al comprobar lo lento que es el recambio generacional, puede ser desalentadora. Pero en fin, sabemos que es uno de nuestros desafíos y desplegamos nuestras estrategias. Se invita a estudiantes secundarios a los ensayos generales. Se realizan mesas redondas previas a los estrenos, con libre acceso... Enfatizo que la comunicación institucional está orientada a transmitir que la ópera es un espectáculo abierto a todos aquellos que se interesan en ella, sin la necesidad de ser expertos (que, dicho sea de paso, son poquísimos y no necesariamente están sentados en las butacas)”.

En el caso de Juventus Lyrica, esta institución tiene un Programa de formación de audiencia. Es un aporte concreto y decisivo para el desarrollo de la educación por el arte en Argentina que promueve la participación de los más jóvenes en el género lírico salteando la mediación del aula para ofrecerles el contacto directo con la experiencia artística. Los alumnos asisten gratuitamente –y, habitualmente, durante el horario escolar– a los ensayos generales de cada una de las óperas que Juventus Lyrica tiene programadas en su temporada anual. Por su parte, los docentes de los colegios reciben material didáctico sobre la obra de manera que pueden profundizar en clase la experiencia vivida en el teatro. El desarrollo de este programa tiene como fin favorecer la formación de audiencia futura para el sostenimiento de la ópera en el tiempo.

La proyección internacional del cantante

Es el momento de considerar cuales son las posibilidades de trascendencia profesional de un cantante lírico más allá de nuestras fronteras. Muchos de nuestros artistas a lo largo del tiempo han optado por emigrar y establecerse en otros países donde hay múltiples opciones laborales. En algunos casos contados el cantante tiene la posibilidad de desarrollar una carrera en el exterior sin tener que emigrar definitivamente.

En los últimos años se ha generado un intercambio muy fluido entre nuestro país y los teatros líricos de Sudamérica: existen oportunidades de trabajo en Uruguay, Chile y Brasil, donde tanto cantantes como directores de orquesta y de escena encuentran espacios de desarrollo.

Acceder al mercado europeo es un poco más difícil.

Nos cuenta su experiencia el barítono argentino Fabián Veloz, quien está desarrollando actualmente una fructífera carrera tanto local como internacional:

“...un día cantando en el Colón, estaba un agente presente, quien me propuso audiciones para el Met y ahí fui. Audicioné y logré mi primer trabajo como cover. En cuanto al mercado europeo realicé una gira de audiciones hasta encontrar un agente que me represente y así comencé a trabajar...”

Emprendimientos independientes

Falta mencionar los múltiples emprendimientos auto gestionados por los mismos cantantes y directores tanto musicales como de escena que se llevan adelante tanto en Buenos Aires como en otras ciudades del país.

La mayoría de ellos alimentados fundamentalmente por el entusiasmo de jóvenes artistas que buscan realizar sus primeras experiencias o, en otros casos, gestados por maestros y figuras de trayectoria que persiguen el mismo fin para las nuevas generaciones. Lamentablemente la rentabilidad de estos espectáculos es dudosa ya que aunque los costos de producción se reducen al tratarse de espectáculos de menor dimensión, los gastos de alquiler de teatros, y diversos cánones a pagar (Sadaic, Argentores, etc) dejan un escasisimo margen de ganancia para los trabajadores. Estos emprendimientos además tienen la desventaja de no contar, como sucede con las obras de teatro independiente, con el acceso a subsidios.

Sobre estos dos temas cabría una revisión para poder fomentar la actividad lírica independiente de la misma manera que se ha hecho con el teatro de prosa.

Conclusiones

Desde el lugar mismo del artista, el cantante lírico necesita una búsqueda continua de la excelencia y la superación. Es fundamental tanto una guía correcta como una reflexión profunda acerca del repertorio a abordar y los elementos a perfeccionar en cada caso, según el tipo de voz, la edad e incluso sobre las aspiraciones personales. Sería un poco iluso decir que la competencia no es alta si relacionamos la cantidad de cantantes y aspirantes con la oferta laboral tanto pública como privada.

Desde las instituciones es necesario continuar con la formación de nuevos públicos que permitan mantener en movimiento la rueda de la producción de espectáculos operísticos. Es, en general, (y creo que debe serlo) un interrogante insoslayable para todos los actores de este género como transformar la lírica en un bien de consumo “necesario”.

Queda pendiente la necesidad de fomentar desde el mismo Estado la actividad a través de diversas formas de ayuda: subsidios, becas, concursos, espacios de desarrollo.

Bio autor

Nació en Buenos Aires, Argentina. Egresó del Conservatorio Nacional de Música “Carlos Lopez Buchardo” como Profesora Nacional de Música. Egresó del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón como Técnica en Preparación Musical de Opera. Obtuvo 2 becas de la Fundación Teatro Colón en el año 1992 y 1993. Cursó la Licenciatura en Artes Musicales con especialidad en Dirección Coral con el Mtro. Antonio Russo en el I.U.N.A. Actualmente es Pianista Acompañante en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Trabaja como Maestra Interna en la Asociación Buenos Aires Lírica y en Juventus Lyrica. Coordina un Taller de Repertorio Lírico y conjunto vocal, y dicta clases particulares de repertorio lírico.