

La Serva Padrona: Escenario real para la formación de los estudiantes

Con la participación de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (OFUAA) y el talento de estudiantes y egresados de las licenciaturas en Música y Actuación, se presentó la ópera bufa La Serva Padrona, una producción que, más allá del espectáculo, representó un espacio de formación artística y de trabajo colaborativo entre disciplinas. Con el montaje de esta producción operística, la UAA cumple con su misión de llevar el arte y la cultura a la sociedad de Aguascalientes, así como el de ofrecer a los estudiantes y egresados de programas educativos como Actuación, Estudios del Arte y Gestión Cultural, Música, y Artes Cinematográficas y Audiovisuales, una experiencia formativa que les permita adquirir herramientas para insertarse en el mercado de trabajo, sobre todo, uno donde el arte enfrenta diversos retos y obstáculos. La presentación, bajo la dirección artística de Marco Pruneda y la dirección escénica de Sindy Gutiérrez, se realizó en dos funciones los días 18 y 19 de octubre en el auditorio del Campus Sur, y también tuvo como objetivo contribuir al fondo de becas del Patronato Universitario de nuestra institución. La Serva Padrona es un intermezzo buffo en dos partes, es decir, un intermedio para presentarse entre los actos de una ópera de mayor duración y con temáticas más dramáticas o serias. Esta ópera bufa de Giovanni Battista Pergolesi y con libreto en italiano de Gennaro Antonio Federico, fue estrenada en la ciudad de Nápoles a mediados del siglo XVIII. La Serva Padrona se traduce como 'La Criada Patrona'; su argumento ágil y lleno de humor involucra a una sirvienta, Serpina, un amo viejo y solterón, Uberto, y un criado, Vespone; se involucran en un plan donde Serpina, quien se cree la dueña de la casa, logra finalmente casarse con Uberto.

Esta producción contó con la participación de Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (OFUAA) con un extraordinario reparto con egresados de la Licenciatura en Música y Actuación: Axel Santiago Gómez Peralta (Uberto), Sara Paola Hernández Mendoza y Alejandra Martínez Loera (Serpina) y Carlos Alberto Carrasco López (Vespone); así como Armando Martínez Calderón, egresado de la Universidad de las Artes. En entrevista para la Gaceta Universitaria, la directora escénica Sindy Gutiérrez, soprano egresada de la Universidad de Guanajuato y con una destacada trayectoria internacional, compartió que el proceso de montaje inició desde el mes de enero, con una preparación integral que abarcó el estudio musical, la fonética italiana y la construcción de personajes. “Fue un trabajo muy completo: primero abordamos la parte musical, luego la pronunciación en italiano, y finalmente la comprensión del libreto para que cada intérprete supiera lo que estaba cantando y lo expresara con naturalidad”, explicó. El acompañamiento fue tanto técnico como interpretativo. Sindy Gutiérrez, junto con el maestro Marco Pruneda, cuidó aspectos como afinación, estilo, interpretación y conexión escénica entre músicos y cantantes. El resultado fue, según la directora, “una experiencia muy enriquecedora para todos, un proceso que

implicó estudio, paciencia y sensibilidad artística”. También enfatizó que para la UAA es muy importante generar las oportunidades para sus estudiantes y recién egresados de formarse en el escenario, pues más allá de la ejecución musical, la producción buscó ofrecer una experiencia formativa real, pues un músico se forma en el escenario; allí es donde la teoría se vuelve tangible, donde se adquiere experiencia y la habilidad de resolver situaciones inesperadas. Por eso, este tipo de proyectos son esenciales para los jóvenes artistas. Explicó que México no es un país con tradición operística en el sentido de que es algo que adoptamos, la primera ópera italiana que se presentó en México fue El Barbero de Sevilla en 1806, en español y algo como muy reservado para la élite; sin embargo, Sindy Gutiérrez mencionó que poco a poco ha ido permeando en nuestro país: la ópera como género musical es un espectáculo maravilloso; aunque poco habitual en México, tiene el poder de combinar música, actuación y arte visual en un formato accesible y cautivador. [gallery size="medium" ids="66412,66407,66405"] Sobre La Serva Padrona, comentó que “su montaje fue un excelente primer acercamiento para el público con la ópera y una oportunidad invaluable para que los estudiantes vivieran el proceso profesional completo”.

“La música y las artes siempre están al servicio de la comunidad y yo creo que esto [La Serva Padrona] ha sido un gran logro, un gran aporte para Aguascalientes desde el ámbito artístico; los estudiantes y egresados son capaces de ofrecer espectáculos de una excelente calidad”

La directora también abordó las dificultades que enfrentan los artistas en México, donde las oportunidades escénicas son limitadas. Como artista no ha sido ajena a eso, pues “es una realidad que en el país no hay tantos espacios para desarrollarnos, pero hay que seguir abriendo camino. Cada presentación, aunque sea frente a diez personas, es una oportunidad para crecer y compartir nuestro arte”. Como mensaje final para los jóvenes que continúan su formación en la universidad, la maestra Sindy Gutiérrez recomendó no esperar a egresar para buscar experiencias escénicas y seguir formándose constantemente: “La música y las artes requieren pasión, compromiso y actualización. Lo que aprendemos en la universidad es solo la punta del iceberg; hay que seguir explorando y expandiendo nuestras herramientas, porque ese crecimiento personal se refleja siempre en el arte que compartimos con el público”.

