

ENTREVISTA

María José Montiel, la Carmen del siglo XXI

■ Paz Ramos

La madrileña bonita, título del disco con el que María José Montiel obtuvo el DVD de Oro, llegará el día 8 al Teatro de la Zarzuela con el rol que ha marcado la trayectoria internacional de la cantante madrileña y que le ha valido numerosos premios, como el de mejor cantante femenina en los Líricos del Teatro Campoamor. Se encuentra en plena gira triunfal con *Carmen*, que interpretará en diciembre bajo la batuta de Zubin Mehta en Tel-Aviv con la Filarmónica de Israel. Además de ser considerada como una de las grandes intérpretes actuales de *Carmen*, ha conseguido grandes éxitos con *Medea*, y la *Segunda y Octava* de Mahler, el *Réquiem* de Verdi en Milán, con Ricardo Chailly. Gran estudiosa del repertorio de leader, cantará por primera vez dentro del ciclo de leader el 2 de diciembre en el Teatro de la Zarzuela, acompañada al piano por Josep Colom.

María José Montiel se mete en la piel de Carmen, la heroína de Bizet, un personaje que han interpretado las mejores mezzosopranos del mundo, entre las que destacada una de nuestros referentes, Teresa Berganza; cada cantante ofrece su particular versión, ¿cuál es la de María José? Yo no pienso en darle un aire especial, salgo al escenario de forma completamente natural y hay veces que han resaltado precisamente eso, la naturalidad. Cuando estaba haciendo *Carmen* en el Teatro Verdi de Trieste, el director José Collado -que falleció hace poco-, estaba dirigiendo otra ópera; entró en un ensayo y dijo: “¡esto es diferente a todo lo que yo he visto, eres la naturalidad, eres Carmen!” Yo hago lo que la música me sugiere y me meto de lleno en el personaje.

En el Teatro de la Zarzuela, donde Teresa Berganza tiene un palco con su nombre, -como lo tiene Alfredo Kraus-, la vi cantar una espléndida *Carmen* en el año 92; creo que tú has recogido el testigo al ser una de las mejores Cármenes que he oído actualmente.

Adoro a la Carmen de Teresa Berganza, me parece una artista y una mujer extraordinaria, y tenemos una relación fantástica. Debuté con *Carmen* en Italia, en Pisa, y desde entonces he sabido encontrarle nuevos colores y matices a este personaje que representa un tipo de mujer emancipada y rebelde en un mundo de hombres.

La llevas ahora por medio mundo.

Sí, después de mis actuaciones en la Zarzuela cantaré *Carmen* en diciembre en Israel con Zubin Mehta dirigiendo a la Orquesta Filar-

Sigue en página 8 ►

“
Carmen es una mujer trabajadora que se
desenvuelve en un mundo de hombres y
defiende a capa y espada su libertad
”

mónica de Israel; luego repetiré con más funciones de la ópera de Bizet en marzo de 2015, también con Mehta, y después con el maestro, en julio, cambiaré a *Un ballo in maschera*.

Tuviste un gran éxito este verano en Milán cantando el *Réquiem* de Verdi.

Casi todos los años canto con la Orquesta Verdi en Milán, el *Réquiem*, esa hermosa composición que Verdi escribió en memoria del poeta Alessandro Manzoni. Cuando estaba representando *Carmen* en Pisa fui unos días a Milán porque Ricardo Chailly me quiso escuchar; canté para él y en el momento de la audición me dijo: "tiene usted con nosotros un *Réquiem*"; y desde entonces lo he cantado todos los años en Milán, y también con él en la Ópera de Frankfurt, en el Konzerthaus de Viena, en Budapest, en la NHK Hall de Tokyo y en el Gewandhaus de Leipzig. Canté con Chailly también el *Stabat Mater*, de Rossini, hice sinfonías de Mahler como la *Segunda* y la *Octava*, y también la *No-vena* de Beethoven con ellos en La Scala; también recordarán en La Scala un *Luisa Fernanda* con Plácido Domingo. Con Milán, desde el año 2000, tengo una relación muy cercana, especialmente con el *Réquiem* de Verdi, que he interpretado muchas veces y para mí significa mucho, no solo por ser una de las obras cumbres del repertorio sacro o porque Verdi sea uno de los grandes genios musicales, sino porque conocía el ser humano a la hora de escribir. En este caso hay una historia detrás del *Réquiem*, es una obra muy dramática.

Es una obra que, en principio, estaba destinada a Rossini. Cuando murió en 1868 Verdi propuso como homenaje

al compositor que los principales músicos italianos escribieran una misa en común y él se reservó el *Libera*. Como el proyecto no se llegó a realizar y cinco años más tarde falleció el poeta y novelista Alessandro Manzoni, que era íntimo amigo de Verdi, este se la dedicó.

Claro, Verdi quiso honrar el recuerdo de su amigo y comenzó una gran *Misa de Réquiem* que terminaría en 1873, durante su estancia en París. En el aniversario de la defunción de Manzoni se cantó esta *Misa* durante la celebración de los solemnes funerales celebrados en una iglesia de Milán. Yo resaltaría del *Réquiem* la espiritualidad, aunque tiene esa parte tan operística que hace de él una obra de arte tan inmensa que trasciende hasta ser una meditación sobre la vida y la muerte. Cuando lo canto y estoy sentada porque todavía no me toca cantar y estoy escuchando el *Dies irae* al principio, con ese infalible instinto dramático, es como un momento de meditación, una introspección muy grande. Tengo un sentimiento muy especial por esa obra y, junto con *Carmen*, son las dos obras que más he cantado por el mundo, quizá más de cien veces, son las que me han abierto las puertas del panorama internacional.

Largo y triunfal camino el que ha seguido María José Montiel, desde aquel Premio Ojo Crítico de Música Clásica que ganó en el año 1999 una joven y bella soprano, en la tesitura de mezzo.

Siempre habéis dicho que era un premio que daba suerte, y en mi caso me ha dado muchísima suerte y es muy gratificante cantar y llevar a *Carmen* por el mundo, ya que es un personaje que tiene

© Opéra National de Paris-La Bastille

Arriba, como *La Cieca* en *La Gioconda*. A la derecha, como *Carmen* en el Gran Teatre del Liceu.

“
El Teatro de la Zarzuela
es muy especial para mí
porque iba con coletas a hacer
cola para conseguir entradas
para la ópera
”

tantísimos colores desde el principio, es tan alegre, tan simpática... sale de la fábrica de estar trabajando sudando y dice "pues me voy a divertir, voy a hacer mi show aquí en la plaza" y sale a reirse y a seducir; es divertida y alegre. Es una mujer trabajadora que se desenvuelve en un mundo de hombres, defiende a capa y espada su libertad, es valiente para vivir y para morir, es rebelde y tiene muchísimos colores, evoluciona psicológicamente durante los cuatro actos, nunca es un personaje monótono: la *Habanera* es una cosa, la *Seguirilla* es otra, etc.; el primer acto es chispeante, en el segundo es la mujer fatal cuando va a seducir a don José. Creo que a *Carmen* le interesa la virginidad de don José, y esa poética aria que le canta, *La fleur que tu m'avais jetée*, es tan bella...

Un tema desgraciadamente actual es la violencia de género.

He interpretado *Carmen* con Calixto Bieito en el Teatro de Palermo y fue superrealista, me gusta mucho cómo lo hace porque se tiene la idea de que *Carmen* era una mujer mala y don José un "pobrecito" y sin embargo la cosa es "o conmigo o te mato", y en esa producción de Calixto se habla explícitamente de esa violencia.

© A. Borjil

La producción de *Carmen* en el Teatro de la Zarzuela que empieza el día 10 de este mes y acaba el 31 iba a ser dirigida por Juanjo Mena, pero no ha podido ser por compromisos anteriores; ahora la dirigirá una mujer, no sé si la conoces, es china y se llama Yi Chen Lin; la dirección escénica es de Ana Zamora.

Me alegro muchísimo por Juanjo, sigo sus triunfos y he cantado bajo su dirección el *Réquiem* de Verdi. Todavía no conozco a la directora de esta *Carmen*, pero creo que va a hacer una defensa firme de la mujer.

“

Siento un amor enorme por la naturaleza, el campo, la montaña, los animales...

”

Como Amneris en *Aida*.

¿Y las clases magistrales en la Escuela de Víctor Ullate?

Me llamaron de la Escuela y me hacía mucha ilusión; lo tenemos programado para noviembre, son clases de técnica vocal e interpretación.

Esta reciente también otro éxito, esta vez en el Teatro Monumental, el pasado 4 julio, con la Orquesta de la RTVE dirigida por Manuel Hernández Silva, titular de la Orquesta de Málaga.

Manuel y yo somos amigos desde que estudiábamos en Viena; es una bellísima persona, hice un concierto con él en el Monumental y fue muy bonito, un éxito enorme, así que volver a cantar para el público de Madrid fue fantástico, con un entusiasmo; las dos semanas anteriores grabamos juntos arias de ópera con la orquesta de la RTVE, que es una orquesta de muchísima calidad, está sonando divinamente. Hay que seguir apoyando a la Orquesta y al Coro, y a Manuel, que es muy amigo desde que éramos jóvenes; es muy imaginativo y tiene un gran conocimiento musical, es un placer trabajar con él.

Tienes mucha suerte porque eres una artista muy versátil, te llaman para hacer todo tipo de géneros, sinfónico, oratorio, cámara, etc. El 2 de diciembre dentro del ciclo de leader del Teatro de la Zarzuela ofreces un recital acompañada al piano por Josep Colom.

Es la primera vez que actuó en la Zarzuela dentro de ese ciclo de leader, aunque he hecho recitales de este tipo desde el principio, el primero a los 19 años, cuando conocí a Miguel Zanetti, y también con Fernando Turina, o con Xavier Montsalvatge, con quien estrené *Eufonia* con la Orquesta de Cadaqués. Tuve una fuerte relación con él y su mujer, y he paseado por todos los escenarios del mundo con sus *Canciones Negras*. García Abril me ha dedicado un tríptico sobre Juan Ramón Jiménez que tengo que estrenar dentro de poco.

Y en breve el encuentro con otro gran director, Zubin Mehta.

Sí, cantamos *Medea* en el Palau de las Artes de Valencia y desde del primer ensayo le gustó mucho mi voz. Le hicieron una entrevista con público y nos invitaron a todos los cantantes, y de repente el maestro dijo delante de todo el mundo: “quiero nombrar a la señora María José Montiel, a la que no sé por qué no conocía, pero es una cantante maravillosa”; me quedé muy sorprendida y agradecida. Luego ha vuelto a llamarme para esos tres proyectos y mi encuentro con él ha sido una experiencia maravillosa.

Interpretaste también una obra de Tomás Marco, *Ojos Verdes de Luna*, en el Teatro de la Zarzuela.

Es un teatro muy especial para mí porque iba con coletas a hacer cola para conseguir entradas para la ópera cuando solo se podía oír ópera en el Teatro de la Zarzuela y disfrutaba hasta las lágrimas. Ahora estoy muy ilusionada con esta *Carmen* que abre la temporada en este querido teatro madrileño.

Reinauguraste el Teatro Real, en el 97, con la Salud de *La vida breve*, y estrenaste *Merlin* en el Auditorio Nacional, en el papel de Morgana, y también *Las Golondrinas* de Usandizaga en el Real. Has grabado varios discos, muy premiados, incluso llegando a ser finalista en los Grammy. Con *Madrileña bonita* se hizo un espectáculo un DVD y ganó un DVD de Oro y el Premio a la mejor cantante de ópera en los Premios Líricos Teatro de Campoamor.

Fue una sorpresa porque nunca se lo habían dado a una española y fue muy bonito, son los más importantes, y que me lo dieran por *Carmen* con la producción de Calixto Bieito en el Liceo barcelonés significó mucho para mí.

¿Las pasiones de una mezzosoprano lanzada definitivamente a las estrellas?

Un amor enorme por la naturaleza, el campo, la montaña, los animales, la sierra... esa sensación de libertad, de comunión con el universo; la pintura como admiradora del arte; leer libros filosófico y espirituales; eso sí, cuando consigo tener tiempo libre. ■