

ÓPERA ESTUDIO

TEMPORADA DE ÓPERA Y ZARZUELA 2025

La Compañía Lírica Nacional de Costa Rica busca promover durante esta temporada un proyecto de calado formativo-profesional de alto rendimiento en un entorno profesional real. El enfoque de este programa es integral, combinando la formación técnica con la experiencia práctica en el escenario y la preparación para el ámbito profesional global. Esta iniciativa está dirigida a jóvenes cantantes costarricenses y de la región que están en una etapa intermedia de su carrera profesional, brindándoles una oportunidad para perfeccionar sus habilidades y conocimientos en el mundo de la ópera y la lírica mientras se forman y participan de las producciones y proyectos de la Compañía, acompañados de maestros y personalidades del mundo de la ópera de talla internacional y reconocido prestigio. Gracias a este programa la Compañía Lírica Nacional contará con un elenco estable durante esta temporada.

Objetivo General:

Potenciar el desarrollo artístico y profesional de jóvenes cantantes en su último estadio formativo, preparándolos para el salto a una carrera internacional gracias al acompañamiento de maestros y profesionales de reconocida trayectoria, así como mediante la participación de los proyectos y producciones de la Compañía Lírica Nacional y otras instituciones del Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica.

Objetivos Específicos:

1. Perfeccionar la técnica vocal y la expresión artística de los participantes a través de una formación continua de clases maestras, talleres, ensayos con maestros, participación en producciones escénicas, con el fin de mejorar su nivel de interpretación, versatilidad vocal y confrontar así las exigencias de una realidad global.
2. Fomentar la adquisición de herramientas profesionales necesarias para el desarrollo de una carrera, tales como la comprensión de la escena operística internacional, el marketing personal, la preparación para audiciones y la construcción de redes profesionales.
3. Ofrecer una plataforma para presentaciones públicas y colaboraciones con artistas internacionales en el ámbito operístico, creando espacios de visibilidad para los jóvenes cantantes y conectándolos con posibles oportunidades de contratación en escenarios internacionales.

Metodología de trabajo:

Se fundamenta en la integración de procesos formativos de alta calidad, la práctica continua y el acompañamiento cercano de mentores y profesionales internacionales. La estructura de trabajo busca proporcionar una experiencia integral que combine formación técnica, desarrollo artístico y oportunidades profesionales en un entorno de exigencia y apoyo.

1. Selección de Participantes

- **Audiciones**

El proceso de selección de los cantantes será mediante audiciones abiertas donde se evaluará el nivel técnico y artístico de los postulantes. El jurado, una comisión artística para la Compañía Lírica Nacional, estará constituido por el director artístico de la Compañía Lírica Nacional, en conjunto con el director general del Centro Nacional de la Música, el director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional, el director artístico del Teatro Real de Madrid y el director de la Orquesta Filarmónica de Santiago de Chile.

- **Evaluación integral**

Los criterios incluirán la habilidad vocal, la presencia escénica, la versatilidad artística, las habilidades innatas, la motivación y la disponibilidad para formar parte del programa.

2. Desarrollo Vocal y Artístico

Clases maestras con la colaboración de artistas internacionales y maestros de renombre, muchos de ellos invitados a la temporada, se ofrecerán clases maestras estables y periódicas centradas en la perfección técnica vocal, el estilo operático y la interpretación musical y dramática.

Sesiones de coaching individualizado para cada cantante contará con el seguimiento de un coach vocal, un repertorista y otros profesionales que lo ayudarán a mejorar su técnica vocal, la conexión con los personajes y la interpretación emocional.

Repertorio operístico que se trabajará un repertorio variado que cubra desde los grandes clásicos del repertorio operístico (verismo, bel canto, ópera alemana, etc.) hasta obras contemporáneas, ofreciendo a los artistas la posibilidad de adaptarse a diferentes estilos y exigencias.

3. Entrenamiento en Escena

Ensayos prácticos de montajes y puesta en escena con un enfoque técnico y artístico, donde los participantes aprenderán sobre la exigencia de una producción profesional, desde la interpretación vocal hasta la expresión dramática en el escenario.

Colaboración en producciones en la que los participantes formarán parte de las producciones de la Compañía Lírica Nacional, realizando roles de toda envergadura pero también en conjunto a la creación de la atmósfera operística general (coro, figurantes, etc.).

Trabajo con directores internacionales en el que los jóvenes cantantes estarán trabajando con directores de escena, directores musicales y otros profesionales internacionales de renombre para fortalecer su capacidad de adaptación a diferentes estilos, métodos y expectativas de los escenarios globales.

4. Desarrollo Profesional y Construcción de Carrera

Preparación para audiciones internacionales a través de talleres específicos para los participantes. Se les guiará en la selección de repertorio, la preparación de sus presentaciones y la comunicación efectiva en las audiciones.

Se impartirán talleres de imagen profesional, manejo de redes sociales, y construcción de una carrera internacional, enfocándose en cómo los cantantes pueden promocionarse en el ámbito escénico global.

Los y las cantantes aprenderán a crear un portafolio profesional, incluyendo grabaciones de calidad, currículum artístico y materiales promocionales, con el apoyo de expertos en la industria.

5. Visibilidad Internacional

Los participantes tendrán la oportunidad de presentarse en conciertos públicos y recitales organizados por la Compañía Lírica Nacional, con la posibilidad de ser escuchados por expertos del ámbito operístico y agentes internacionales.

Durante la temporada, se fomentará la interacción y colaboración con artistas de prestigio internacional, creando una red de contactos valiosa para el futuro de los cantantes.

Se facilitarán oportunidades de participación en festivales y otras producciones de alto nivel fuera de Costa Rica, creando puentes hacia oportunidades de contratación en otros escenarios internacionales.

6. Evaluación Continua y Retroalimentación

Se realizan evaluaciones periódicas del desempeño artístico y técnico de cada cantante, tanto en ensayos como en presentaciones públicas, para ajustar los programas de formación de acuerdo con las necesidades individuales.

Los participantes recibirán retroalimentación constructiva y orientación sobre sus fortalezas y áreas de mejora, tanto de maestros, como de la comisión artística, como de profesionales externos. Esto permitirá que cada cantante se enfoque en su desarrollo de manera personalizada.

7. Networking y Desarrollo Institucional

Además de la formación artística, se promoverá la construcción de una red profesional activa, conectando a los cantantes con agentes, productores y otros profesionales clave de la industria de la ópera.

Se fomentará la colaboración con otras instituciones culturales y operísticas tanto a nivel nacional como internacional, brindando a los cantantes la posibilidad de formar parte de eventos y proyectos internacionales.

8. Cronograma y maestros

Mes	Maestro/a	Actividad Formativa
De marzo a diciembre	Instituto Dante	Tres niveles de curso de italiano on-line (por cuenta de la Embajada de Italia)
Marzo	Héctor Eliel Márquez	Repertorista y director
Abril	Héctor Eliel Márquez	Repertorista y director
Julio	Joyce DiDonato Borja Quiza Ramón Grau	Vocal coach Vocal coach Repertorista
Agosto	Borja Quiza	Vocal coach
Octubre	Andrés Salado	Director musical

Existe la previsión de que más maestros participen de este proyecto. Algunos se sumarán presencial y otros lo harán on line como los siguientes, entre otros por anunciar:

- Andrés Sulbarán, tenor en el ensemble de la Oper am Rheim de Düsseldorf y vocal coach
- Margot Pares Reina, soprano y coach vocal
- Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real de Madrid
- Isamay Benavente, directora artística del Teatro de la Zarzuela de Madrid
- Juan Mendoza, director artístico de la Escuela Reina Sofía de Madrid
- Zenaida des Aubries, coach de carrera, agente artístico y productora internacional