

ÓPERA ACTUAL

LA REVISTA DE ÓPERA DE ESPAÑA CON TODA LA ÓPERA DEL MUNDO

Nº 130, MAYO DE 2010 · 6 € · 6,50 \$

Premios ÓPERA ACTUAL 2010:

Emilio Sagi

UNA VIDA DEDICADA

A LA ÓPERA Y A LA ZARZUELA

ABAO-OLBE

por su proyecto *Tutto Verdi*

Rubén Fernández Aguirre

al mejor intérprete joven

Premios ÓPERA ACTUAL 2010 en la Universidad de Deusto

Por noveno año consecutivo, ÓPERA ACTUAL concede sus premios líricos dedicados a la ópera en España —el próximo 5 de mayo en el Aula Magna de la Universidad de Deusto— y que están divididos en tres modalidades; a un gran artista o intérprete español por su trayectoria vital; a una institución lírica que se haya distinguido por su difusión del género lírico; y a un intérprete joven español que se haya destacado por su talento y por sus logros artísticos. En el primer caso ha recaído en **Emilio Sagi** por su amplia carrera como director de escena internacional, dedicando gran parte de su tiempo, además, a la dirección artística de entidades de la talla del Teatro de La Zarzuela, del Real de Madrid y del Arriaga de Bilbao. En el segundo, al *proyecto Tutto Verdi* que viene desarrollando la **Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO-OLBE)** y que está presentando todas las óperas del más eminente compositor operístico italiano a lo largo de quince temporadas, desde la 2006-07 a la 2021. El Premio ÓPERA ACTUAL 2010 a un joven intérprete es para el pianista **Rubén Fernández Aguirre**, quien lleva años acompañando a algunos de los mejores cantantes españoles e internacionales con una carrera íntimamente ligada a la lírica.

Emilio Sagi pertenece a una saga de cantantes dedicados al mundo de la zarzuela: el barítono Emilio Sagi-Barba, su abuelo, el barítono Enrique Sagi-Barba, su padre, y el barítono Luis Sagi-Vela, su tío. El director de escena asturiano es doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad de Oviedo y posee estudios de Musicología en la Universidad de Londres. Como director de escena cumple en 2010 nada menos que treinta años de carrera desde que debutase en 1980 con *La Traviata* en su ciudad natal, Oviedo. De 1990 a 1999 fue director del Teatro de La Zarzuela y desde 2001 a 2005 director artístico del Teatro Real de Madrid. Desde enero de 2008 ocupa dicho cargo en el Teatro Arriaga de Bilbao.

Juan Carlos Matellanes, presidente de la **Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO-OLBE)**, destaca la importancia que ha tenido siempre Verdi en la temporada bilbaína, una de las más antiguas del país. El *Tutto Verdi* es un proyecto original que supera con mucho la mera presentación de los títulos dentro de su temporada, ya que incluso se están programando cursos con la Universidad de Deusto, exposiciones con el Museo de Bellas Artes de Bilbao, conferencias, se han editado libros y grabaciones en Dvd y Cd, se ha inaugurado un monumento a Verdi en Bilbao con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad y un largo etcétera. Se trata de un ambicioso proyecto cultural con la ópera como columna vertebral. Son ya diez los títulos presentados hasta la fecha en la temporada bilbaína; los menos programados, curiosamente, son los que han alcanzado mayor proyección, atrayendo público de todo el mundo.

Rubén Fernández Aguirre estudió piano en Vitoria, Viena y Múnich, para trabajar más tarde como repertorista en cursos y clases magistrales de prestigiosos maestros de canto y directores de escena, como Ileana Cotrubas, Jaime Aragall, Renata Scotto, Ana Luisa Chova o Simon Estes. Ha sido pianista oficial de concursos de canto, además de maestro repetidor en coliseos de la talla del Teatro Real o el Maestranza de Sevilla. Es pianista habitual de cantantes como Carlos Álvarez, Ainhoa Arteta, Ismael Jordi, Nancy Fabiola Herrera, José Manuel Zapata, Mariola Cantarero, Elena de la Merced, Josep Miquel Ramon o Cristina Gallardo-Domás. Felicidades a todos.

Portada: Emilio Sagi, Premio ÓPERA ACTUAL 2010, fotografiado en el Teatro Arriaga de Bilbao
© Moreno Esquibel

Emilio Sagi

Juan Carlos Matellanes

Rubén Fernández Aguirre

ABAO-OLBE / Moreno Esquibel

Producción de *La battaglia di Legnano*, de Emilio Sagi, para el proyecto *Tutto Verdi* de ABAO-OLBE

ÓPERA ACTUAL 2010

Premios
con lo mejor de la lírica española

LOS PREMIOS ÓPERA ACTUAL LLEGAN A SU NOVENA CONVOCATORIA CON AIRES RENOVADOS, CON UNA MIRADA QUE VA MÁS ALLÁ DEL CANTO: UN MAESTRO DE LA DIRECCIÓN DE ESCENA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA, UN PROYECTO ARTÍSTICO Y UN JOVEN PIANISTA HAN SIDO GALARDONADOS POR SU APORTE A LA LÍRICA NACIONAL Y POR SU AMBICIÓN ARTÍSTICA Y PROFESIONAL. FELICIDADES.

Rubén Fernández Aguirre: el piano que canta

SU TALENTO, SU AMOR POR LAS VOCES Y SU TRAYECTORIA CONVIERTEN A ESTE JOVEN PIANISTA EN UNA FIGURA FUNDAMENTAL DE LA ACTUAL REALIDAD LÍRICA ESPAÑOLA. RECITALISTA, REPERTORISTA, ACOMPAÑANTE, CORREPETIDOR, *LIEDERISTA*... TODOS LOS GÉNEROS LÍRICOS EN DOS MANOS PRIVILEGIADAS.

Por Francisco GARCÍA-ROSADO

ÓPERA ACTUAL: ¿Qué hace un pianista en medio de este berenjenal que es la lírica?

Rubén FERNÁNDEZ AGUIRRE: No podría estar en otro sitio por mi contexto familiar. Con mis padres cantaba en coros o acompañaba al piano, pero quien llamaba mi atención en la actuación del coro era la persona que estaba al piano. Empecé a tocarlo con 6 años. Desde que tengo uso de razón he tenido muy claro que quería ser lo que soy y hacer lo que hago. El piano y la voz siempre han estado unidas en mi vida. Las romanzas y arias que acompaño se las he acompañado desde muy pequeño a mis padres. Mis compañeros de estudio de piano sólo escuchaban y hablan de piano; yo era como un bicho raro porque no concebía el piano sin la voz.

Ó. A.: ¿Qué hace al terminar los estudios?

R. F. A.: Marcho a Viena en 1996 con una beca de Vizcaya para estudiar *correpetition*, que es una especialidad de acompañante de cantantes de *Lied*; no tiene nada que ver con correpetidor. Tenía entonces 20 años. En Viena comprendí que a lo que quería dedicarme se valoraba y existían especialistas. Mi profesor David Lutz, que fue acompañante durante muchos años de Thomas Hampson me enseñó la importancia de nuestra profesión. Esto en España era un poco raro; no había una escuela en este asunto. Recuerdo cuando saludé por primera vez a Carlos Álvarez, al que yo admiraba, y al despedirnos me dijo “a ver si nos encontramos alguna vez”. Dos años después daba mi primer recital

con él. Un sueño realizado, porque los sueños se cumplen. Esto fue clave porque me dio un gran prestigio; incluso Ainhoa Arteta, con la que llevo casi cien conciertos, cuando me llamó la primera vez me dijo que lo había hecho porque acompañaba a Carlos Álvarez.

Para entonces ya había estado en Valencia con Ana Luisa Chova y muchos jóvenes cantantes. 2002 es el año del giro importante en mi profesión.

Ó. A.: ¿Desde Viena se fue a Valencia?

R. F. A.: No. En Viena estuve tres años y después me fui a Múnich. Lo mejor que recuerdo de mi estancia en la capital bávara es haber conocido a Gabriel Bermúdez, Premio ÓPERA ACTUAL 2005. Estudiamos muchos *Lieder*. Si Viena fue importante para mi formación musical, Múnich lo fue para mi formación personal. Pero los tres años en Valencia también fueron fundamentales porque allí conocí y trabajé con todos los cantantes que ahora están haciendo carrera por todo el mundo, excepto Ofelia Sala e Isabel Rey que ya habían volado fuera. También trabajé como correpetidor en el Taller de Ópera del Palau de la Música, lo que suponía trabajar como repertorista y formador. Todo lo que estudié en Viena lo pude poner en práctica en Valencia donde había una cantera importante de cantantes. Después marché a Sevilla como correpetidor en el Maestranza haciendo algunas de las óperas compaginándolas con conciertos. Una gran experiencia.

Ó. A.: ¿Qué aportan la voz y el piano al hacer música?

R. F. A.: En un recital de voz y piano hay tres elementos: la voz, la mano derecha del pianista y la izquierda. Aquí son tres personajes. La voz es el guía espiritual y por

Reportaje gráfico: Archivo R. Fernández Aguirre

En una clase magistral, junto a Renata Scottò

mucho que queramos los instrumentistas nunca llegaremos a la magia de la voz, mi instrumento preferido, porque tiene la posibilidad de fusionarse con el texto. Luego aparecen las dos manos, como dos mundos que a veces van en paralelo. La izquierda suele llevar la base rítmica, mientras que la derecha lleva la melodía. Son tres mundos que se encuentran, se acercan, se separan y al final forman un triángulo perfecto.

Ó. A.: ¿Es el *Lied* la quintaesencia del canto?

R. F. A.: Sin duda. Los grandes cantantes se muestran en un recital de canción. Piano y nada más, sin escena ni dramatizaciones. Por ello la dicción es clave en esta música, es como un viaje hacia un mundo por descubrir. En el género del *Lied*, el piano no es un mero acompañamiento como sucede en un recital con arias de ópera. Aquí es otra cosa.

Ó. A.: ¿Cómo ha sido su experiencia con los cantantes?

R. F. A.: Como ya he dicho, el trabajo con Carlos Álvarez es un sueño cumplido. Lo conocí en Viena en un *Don Giovanni* y el primer concierto juntos, en Santiago de Compostela, fue tan emocionante que no paraban de caerme las lágrimas durante el recital. Es un prestigio acompañar a Carlos y es algo muy importante, pero me enorgullece más conocerle como persona. Otro artista es Ainhoa: fue como iniciar un nuevo camino; me encanta porque se tira a la piscina sin temor alguno, hasta el punto de actuar a veces de forma improvisada. Tenemos una compenetración muy fuerte, lo que hace posible y fácil el trabajo. Otros magníficos con los que he trabajado y me encanta trabajar son Ismael Jordi, Elena de la Merced, Josep Miquel Ramon, José Manuel Zapata o Nancy Fabiola Herrera; considero una suerte poder hacer recitales con artistas como ellos, como también trabajar en clases magistrales de algunos de los grandes, como Renata Scottó...

Ó. A.: Ha estado haciendo el trabajo de correpetidor en teatros de ópera. ¿Va a continuar por ese camino?

R. F. A.: Sí, este trabajo es algo fundamental para quien se quiera dedicar a esta profesión. Así se conoce la ópera desde dentro. Eres el clavo del abanico con un trabajo muy oscuro e invisible para el público, y muy duro. Eres la orquesta hasta que ésta llega. Se aprende mucho y lo he hecho bastante, pero prefiero más el recital.

Ó. A.: ¿Cómo está su sector profesional en el país?

R. F. A.: Este premio, que agradezco mucho y me ilusiona, lo veo más como un premio a nuestra profesión: aquí en España no está valorado el pianista salvo que sea solista, por eso me parece maravilloso que ÓPERA ACTUAL haya tenido esta iniciativa que, quiero pensar, incluye a los

En una sesión de trabajo con Antón García Abril

irrepetibles maestros Zanetti, Lavilla, García Morante, Turina, Zabala, Álvarez Parejo, Cardó, Robaina o Muñoz, entre muchos otros.

Ó. A.: ¿Cuáles son sus próximos compromisos?

R. F. A.: Me acaban de confirmar dos recitales con Nancy Fabiola Herrera, uno en el Musikverein de Viena y otro en Bratislava, que será televisado, los días 29 y 30 de junio. Además tengo un recital con Mariella Devia y Celso Albelo en el Festival Xacobeo Classics, otro con Elena de la Merced y Josep Miquel Ramon en Lugo y otro con Ainhoa Arteta en Madrid. El próximo año acompañé a Nancy Fabiola Herrera en el Ciclo de *Lied* del Teatro de La Zarzuela, todo esto además de las grabaciones de la integridad de las canciones de Antón García Abril. Hace muchos años grabé dos discos con Ana Ibarra, uno de canciones melódicas y otro de canciones del poeta catalán Tomàs Garcés. El proyecto antes mencionado de García Abril, con 15 cantantes españoles –algunos consagrados junto a otros más jóvenes– está casi a punto. En este mes de mayo ya estará grabado el primero. ▣

“La voz es mi instrumento preferido, porque tiene la posibilidad de fusionarse con el texto”