Franco Fagioli: Porpora CD

Print

Clipping: Print
Italië Magazine

$\mathscr{S}^{\text {Franco }} \mathfrak{F}$ agioli

Op zoek naar het geheim van de grote castraten
Door de aria's van componist Nicola Porpora te bestuderen, hoopt countertenor Franco Fagioli de virtuoze zangkunsten van de 17 de-eeuwse stercastraten te benaderen. Op zijn nieuwe cd Porpora aria's brengt hij enkele van die werken ten gehore.
 zin generatie. Een dag na zijn sensationele optreden als Arbace in Artoserse van Leonardo Vinci in het Concertgebouw, ontmoet ik hem in zijn hotel. De theatrale superster van de dag ervoor heeft plaatsgemaakt voor een bescheiden, bijna onopvallende jongeman die zacht maar vol passie praat over zijn nieuwste cd-project, volledig gewijd aan de Italiaanse componist Nicola Porpora (1686-1768). Franco werd in Argentinië geboren, maar zijn achternaam verraadt Italiaanse
voorouders en we praten dan ook afwisselend Italiaans, Spaans en soms, als ik het niet goed begrijp, Engels.

FASCINATIE VOOR CASTRATEN
'Porpora was een van de belangrijkste componisten, maar vooral ook zangleraren van zijn tijd', vertelt Fagioli. 'Ik ontdekte zijn muziek op mijn cd met aria's die voor de beroemde castraat Caffarelli waren geschreven. Ik houd me sowieso veel bezig met de historische aspecten van de zang, dus Porpora was voor mij een geweldige ontdekkingsreis. Door zijn muziek te bestuderen hoop ik te

ontdekken hoe er in de tijd van alle superstercastraten gezongen werd. Het ontbreekt ons immers aan opnames, alleen via de muziek kunnen we proberen te achterhalen hoe de grote castraten geklonken moeten hebben en wat hun geheim was.' Franco koestert een fascinatie voor castraten. 'Er was iets magisch en mysterieus aan hen. Mannen die heel hoog maar met enorm volume konden zingen, leverden muzikale én fysieke opwinding bij het publiek op.' Tijdens het bestuderen van Porpora's werk ontdekte Fagioli steeds meer over hem en over de geschiedenis en tradities van de Italiaanse, of eigenlijk de Napolitaanse zangkunst, want Napels was in die tijd het centrum van de muzikale wereld. 'Het echte belcanto, zoals men vaak de periode van Donizetti, Rossini en Bellini noemt en waarin ik in Argentinië ben opgeleid, bestond allang en Porpora vormde als leraar een sleutel bij het ontsluiten van de zangtechnieken en uitvoeringspraktijken van de 17 de en 18de eeuw. Het fascineert mij om via zijn muziek meer over mijn eigen zingen en zangkunst te leren. Porpora's werk is enorm virtuoos, vol coloratura (snelle loopjes en versieringen, BM), maar ook met enorm lange lijnen en prachtige lange frases. Het is muziek die heel speciale eisen aan de zanger stelt.'

HEIMWEE NAAR DE MAGIE Het repertoire van Fagioli beperkt zich niet tot de barokopera's van Vinci, Porpora, Händel en Vivaldi: hij zingt ook Rossini, Mozart
en Bellini. Hoe denkt hij over de 19de- en 2osteeeuwse opera's waarin zogenaamde 'Hosenrollen' voorkomen, vrouwen die meestal jonge mannen uitbeelden, zoals Bellini's Romeo, Rossini's Tancredi en Octavian in Richard Strauss' Der Rosenkavalier? 'Ik heb een heel eigen theorie over deze rollen. Het feit dat deze componisten rollen voor (vrouwelijke) mezzosopranen schreven, komt volgens mij voort uit een melancholisch verlangen naar de castraten. Bellini en Rossini kenden nog veel castraten en misschien heeft Strauss de laatste castraten nog wel live gehoord. Ik denk dat ze dat speciale timbre, die magie van de castraten misten. Gelukkig was castratie verboden en de countertenoren bestonden (nog) niet, en vanuit die herinnering aan of heimwee naar de castraten hebben ze er mogelijk voor gekozen om de rollen van jonge mannen te laten zingen door mezzosopranen.'
Hij vervolgt: 'Natuurlijk komen wij countertenoren nooit helemaal in de buurt van de klank en de manier van zingen van de castraten, maar door de muziek die voor hen geschreven is te zingen en te bestuderen, hoop ik dat ik het toch nog redelijk benader.' Gezien de ovaties heeft Fagioli in ieder geval het uitvoeringsniveau, maar zeker ook de sterstatus van grote castraten als Farinelli en Caffarelli wel bereikt. (BM) franco faciol, 'porpora aria's' (VErkrugbaar vanaf eind SEPTEMBER 2014), Nailve, V5369.

KLASSIKKOLUMNE

[...]
Solche Spielfreude und solche L(ebensl)ust am Diesseits ist der beste nur denkbare Trost, und da geht Countertenor Franco Fagioli in seiner Tombeau für den „maestro Porpora" (Naïve) noch ein grandioses Stück weiter als Uhlig bei Ravel. Fagiolis virtuos und agil geführte, in den Farben dunkel schimmernde Stimme ist ganz Jubel und Lockung. Aber wer war Nicola Porpora (1686-1768), diese einst gesamteuropäische Berühmtheit, bei dem der Kastrat Farinelli genauso lernte wie der Librettist Metastasio und der Komponist Joseph Haydn?Die Antwort lautet: ein

ganz großer Komponist, wenn man seine technisch ungemein anspruchsvolle Musik wie Fagioli mit Leichtigkeit singen kann.

Clipping: Print
Scherzo
01 October 2014

Franco Fagioli (Tucumán, 1981) es uno de los más interesantes contratenores del presente y ello se pone de manifiesto también en su trabajo discográfico, Artaserse de Vinci, Germanico de Haendel, Stabat Mater de Steffani, Ezio de Gluck, el álbum con Canzone e cantate del barroco, y, ya en su actual casa de discos, Naïve - que vuelve a tener entre nosotros la presencia señera que tuvo hace bien poco-, su recital dedicado a arias para Caffarelli. Llega ahora en el mismo sello Il Maestro, un recital con arias de Porpora en el que le acompaña la Academia Montis Regalis que dirige Alessandro de Marchi. Según señala el propio Fagioli, "se trata de una música que requiere mucha destreza y mucha técnica, incluso dentro de la que ya de por sí exige el barroco napolitano. La línea vocal pide un uso de la propia voz de una manera muy instrumental que afecta igualmente al fraseo. Velocidad, coloratura, saltos y trinos, adornos, fiato... todo lleva, sin embargo, a la importancia de la expresión". Y es que uno de los intereses del contratenor argentino residente en España ha sido "mostrar la figura de Porpora desde su lado de profesor de canto asociado a su tarea compositiva. Cómo volcaba los ejercicios vocales en su propia música". Fagioli es consciente del auge de la voz masculina más aguda y lo achaca al "desarrollo técnico extraordinario que se ha produ-
 cido desde que la recuperó Alfred Deller". Y remacha: "Hoy se espera mucho de los contratenores y se les juzga ya con el mismo criterio que a cualquier tipo de voz". Respecto al trabajo con De Marchi -el primer director con el que trabajó en Europa y con el que ahora colabora en disco por segunda vez- Fagioli destaca como punto de encuentro "esa italianità en la que confluimos los dos".

Radio

Clipping: Radio

Media	Kulturradio RBB
Broadcast	CD-Kritik
Date, Time	$09 / 26 / 2014 ; 1.30 \mathrm{pm}-2.10 \mathrm{pm}$
Author	Anja Herzog
Topic	CD review: il maestro Porpora Arias

Link: http://www.kulturradio.de/zum nachhoeren/index.html

Fr 26.09.2014
CD

Franco Fagioli: Il maestro Porpora - Arias

Italienische Arien aus einer Zeit, in der Frauen auf der Opernbühne tabu waren
Bewertung: kkkkk
Ende des 16. bis Ende des 18. Jahrhunderts war das. Nachdem ein Papst 1588 damit begonnen hatte, Frauen den öffentlichen Auftritt auf Theaterbühnen zu verbieten, wurde dieses Verbot von seinen Nachfolgern immer wieder erneuert und teilweise verschärft, bis hin zu dem Zusatz, Frauen mögen doch bitte generell nicht Singen oder ein Instrument spielen. Dieses Verbot galt damals für Rom und Italien, anderswo gab es sehr wohl Sängerinnen, die als die ersten Primadonnen gefeiert wurden. In der Hochzeit der Barockoper war allerdings Italien von immenser Bedeutung, und damit war dieses Frauenauftrittsverbot in der Musikszene Europas sehr bestimmend. Diese Frauenrollen wurden dann von Männern gesungen, und weil Männer bekanntlich Männerstimmen haben, mussten diese Rollen von Kastraten übernommen werden, die ihre hohe Stimmlage auch im Erwachsenenalter behalten haben. Heute gibt es das natürlich nicht mehr, der letzte Kastrat der päpstlichen Kapelle, Alessandro Moreschi, ist 1922 gestorben. Heute singt so eine Rolle eine eigens auf Höhe ausgebildete Männerstimme: Ein Countertenor. Wie der Argentinier Franco Fagioli auf seiner neuen CD Porpora il Maestro.

Nicola Porpora - damals der beste Gesangslehrer Europas

Nicola Porpora war einer DER Komponisten der so genannten Neapolitanischen Schule, das war eine glanzvolle italienische Gesangsepoche von etwa 100 Jahren. Aber er war nicht nur ein unglaublich erfolgreicher Komponist, sondern auch der damals beste Gesangslehrer Europas - und vor diesem Meister der Stimme und der Oper verbeugt sich der Countertenor Franco Fagioli mit seiner Porpora-CD. Er bietet eine sehr abwechslungsreiche Auswahl der Stücke, und eine sehr leidenschaftliche Interpretation. Während andere Zusammenstellungen von italienischen Barockarien durchaus etwas eintönig sein können, ist das hier sehr mitreißend. Franco Fagioli, Jahrgang 1981, ist heute ein weltweit bekannter, sehr gefragter und mehrfach ausgezeichneter Sänger, und wenn man das hier hört, dann weiß man auch, warum! Nicht zuletzt seine Koloraturen sind pieksauber und feurig - das macht ihn zu einem idealen Barocksänger, der hier adäquat begleitet wird von der Academia Montis Regalis unter der Leitung von Alessandro De Marchi.

Anja Herzog, kulturradio

Clipping: Radio

Media	BBC Radio 3
Broadcast	CD Review
Date, Time	$09 / 27 / 2014 ; 9 \mathrm{am}-12.12 \mathrm{am}$
Author	Andrew McGregor
Topic	CD: il maestro Porpora Arias

Ten Pieces - Building a Library: Holst's The Planets
With Andrew McGregor. Including Ten Pieces - Building a Library: Holst's The Planets; recent baroque music releases; Disc of the Week: Haydn: Piano Concertos.

Manuscript:

Andrew McGregor: ...you're about to be immersed in an $18^{\text {th }}$ century tempest; music by Italian composer and voice coach to some of the finest castrati of his era, Nicola Porpora. This is Argentinian counter-tenor Franco Fagioli, showcasing some of his favourite Porpora arias including this one from Dido Abandoned. 'Already the storm is brewing, the wind and waves are hostile.' They certainly are!

music

Andrew McGregor: Overwhelmed by the fury of the tempests, Araspe in Nicola Porpora's opera, Didone Abbandonata. Whipping up a storm there you heard the athletic countertenor of Franco Fagioli with Academia Montis Regalis directed by Alessandro De Marchi and that's from the fierier side of their recital of Porpora's arias - plenty of those here - but they also make sure they find Porpora in repose; there's a lovely aria from a Christmas cantata and also the last number in the recital;
something for a lovestruck Vulcan, one for the Trekkies. I wasn't sure about the recorded sound to start with - slightly cavernous with Fagioli's voice somehow atarm's length in the mix. But after a few minutes they had pulled me into their world -Porpora's world - and it's an exciting place to be for a while.

Online

Franco Fagioli: CD-Neuveröffentlichung ,il maestro Porpora arias" - 3. Oktober 2014

Pressemitteilung von: OPHELIAS Culture PR / PR Agentur: OPHELIAS Culture PR

Video Content Marketing
ireporter.net
Imagefilm, Produkt o. Pressevideo. Innovativ mit iReporter. Hier mehr!

Vor genau einem Jahr stellte Franco Fagioli seine sensationell besprochene CD „Arien für Caffarelli" vor. Mit seinem neuesten Album widmet er sich einem Mann, der mit den Kastraten Senesino, Caffarelli und Farinelli die Größten ihrer Zunft und einige der Belcanto-Stars des 18. Jahrhunderts ausgebildet hat - dem italienischen Komponisten und Gesangslehrer Nicola Porpora (1686-1768). Als musikalische Partner stehen dem argentinischen Countertenor die Academia Montis Regalis unter Alessandro De Marchi zur Seite.

Nur wenige pädagogische Materialien Porporas haben sich durch die Zeiten erhalten. Die noch vorhandenen Partituren jedoch zeugen von seiner überraschenden Kenntnis der menschlichen Stimme, den Neuerungen, die er nach und nach in das Repertoire wie auch in den Stil einführte, und seiner Konzeption von der Gesangskunst, die sich als originell, autonom, sehr raffiniert und in eine machtvolle neapolitanische Tradition eingebettet erweist. „Auch ich würde mich gern als sein Schüler empfinden - Schüler Porporas, was für eine Ehre! -, noch heute, rund 300 Jahre später. Wenn ich seine Kompositionen singe, ist mir, als wäre ich in seinem Unterrichtszimmer, als spürte ich seine generöse Art zu lehren. Ich gebe mir Mühe, alles in mich aufzunehmen, was ich seinen musikalischen Seiten entnehmen kann, ihm gewissermaßen nahe zu sein und von ihm zu lernen", bekennt Franco Fagioli.

Franco Fagioli fasziniert durch eine spektakuläre Technik und einen drei Oktaven umfassenden Tonumfang. Seine Darstellungen Händel'scher Helden ernteten einhelligen Beifall. 2011 wurde ihm die höchste musikalische Auszeichnung in Italien zuteil, der Abbiata-Preis, der in diesem Fall zum ersten Mal seit dreißig Jahren an einen Countertenor vergeben wurde. Auch in den deutschsprachigen Ländern und Frankreich ist er einer der Stars der Szene. Für November 2014 steht sein Debüt am Royal Opera House an, wo er den Idamante in Mozarts "Idomeneo" verkörpern wird. Ab Februar 2015 ist Franco Fagioli wieder in Deutschland zu erleben. www.franco-fagioli.info
il maestro Porpora arias
Nicola Porpora (1686-1768)
Arien aus Ezio, Semiramide riconosciuta, Didone abbandonata, Meride e Selinunte, Il verbo in carne, Il ritiro, Polifemo,
Carlo il Calvo und Vulcano
Franco Fagioli, Countertenor
Academia Montis Regalis, Alessandro De Marchi
NAÏVE V5369

Konzerttour zur CD:
14. September 2014: Porpora, Ambronay Festival Ambronay (FR)
17. September 2014: Porpora, St. Petersburg Festival St. Petersburg (RU) - Russland-Debüt
19. September 2014: Porpora, Fénétrange Festival Fénétrange (FR)
21. September 2014: Porpora, Wigmore Hall London (GB)
6. Dezember 2014: Porpora, Salle Gaveau, Paris (FR)

Ab 3. November 2014: W.A. Mozart: Idomeneo - Premiere und Folgetermine am Royal Opera House, Covent Garden London (GB)
Franco Fagioli: Idamante

Clipping: Online

www.pr-inside.com
10 September 2014

Franco Fagioli: CD-Neuveröffentlichung „il maestro Porpora arias" - 3. Oktober 2014

(PR-inside.com 09.09.2014 14:16:25)
Vor genau einem Jahr stellte Franco Fagioli seine sensationell besprochene CD „Arien für Caffarelli" vor. Mit seinem neuesten Album widmet er sich einem Mann, der $\qquad$ des 18. Jahrhunderts ausgebildet hat - dem italienischen Komponisten und Gesangslehrer Nicola Porpora (1686-1768). Als musikalische
Partner stehen dem argentinischen
Countertenor die Academia Montis Regalis unter Alessandro De Marchi zur Seite.

Nur wenige pädagogische Materialien Porporas haben sich durch die Zeiten erhalten. Die noch vorhandenen Partituren jedoch zeugen von seiner überraschenden Kenntnis der menschlichen Stimme, den Neuerungen, die er nach und nach in das Repertoire wie auch in den Stil einführte, und seiner Konzeption von der Gesangskunst, die sich als originell, autonom, sehr raffiniert und in eine machtvolle neapolitanische Tradition eingebettet erweist. „Auch ich würde mich gern als sein Schüler empfinden - Schüler Porporas, was für eine Ehre! -, noch heute, rund 300 Jahre später. Wenn ich seine
Kompositionen singe, ist mir, als wäre ich in seinem Unterrichtszimmer, als spürte ich seine generöse Art zu lehren. Ich gebe mir Mühe, alles in mich aufzunehmen, was ich seinen musikalischen Seiten entnehmen kann, ihm gewissermaßen nahe zu sein und von ihm zu lernen", bekennt Franco Fagioli.

Franco Fagioli fasziniert durch eine spektakuläre Technik und einen drei Oktaven umfassenden Tonumfang. Seine Darstellungen Händel'scher Helden ernteten einhelligen Beifall. 2011 wurde ihm die höchste musikalische Auszeichnung in Italien zuteil, der Abbiata-Preis, der in diesem Fall zum ersten Mal seit dreißig Jahren an einen Countertenor vergeben wurde. Auch in den deutschsprachigen Ländern und Frankreich ist er einer der Stars der Szene. Für November 2014 steht sein Debüt am Royal Opera House an, wo er den Idamante in Mozarts „Idomeneo" verkörpern wird. Ab Februar 2015 ist Franco Fagioli wieder in Deutschland zu erleben. www.franco-fagioli.info
il maestro Porpora arias
Nicola Porpora (1686-1768)
Arien aus Ezio, Semiramide riconosciuta, Didone abbandonata, Meride e Selinunte, II verbo in carne, II ritiro, Polifemo, Carlo il Calvo und Vulcano
Franco Fagioli, Countertenor
Academia Montis Regalis, Alessandro De Marchi
NAIIVE V5369

Konzerttour zur CD:
14. September 2014: Porpora, Ambronay Festival Ambronay (FR)
17. September 2014: Porpora, St. Petersburg Festival St. Petersburg (RU) - Russland-Debüt
19. September 2014: Porpora, Fénétrange Festival Fénétrange (FR)
21. September 2014: Porpora, Wigmore Hall London (GB)
6. Dezember 2014: Porpora, Salle Gaveau, Paris (FR)

Ab 3. November 2014: W.A. Mozart: Idomeneo - Premiere und Folgetermine am Royal Opera House,
Covent Garden London (GB)
Franco Fagioli: Idamante
Ab Februar 2015 wieder Auftritte in Deutschland

Clipping: Online

 www.francetvinfo.fr
Franco Fagioli à Ambronay, dans la peau des castrats Carestini ou Caffarelli

Publié le 11/09/2014 à 16H15

© Julian Laidig
Il est, par la virtuosité de sa voix, l'une des révélations du baroque et du belcanto en Europe : Franco Fagioli, contre-ténor argentin, installé aujourd'hui à Madrid. II foule pour la première fois la scène du festival baroque d'Ambronay, avec des airs de Haendel et surtout de Porpora, l'un de ses contemporains napolitains, également célèbre pédagogue, professeur des grands castrats et de Haydn.

Culturebox : A Ambronay, le programme de votre concert réconcilie Porpora et Haendel, deux compositeurs qui furent en leur temps d'abord amis, puis de très grands rivaux... Franco Fagioli : C'est vrai (rires) ! lls étaient voisins à Londres et dirigeaient deux théâtres (Le "Opera of Nobility" pour Porpora et la "Royal Academy of Music pour Haendel, NDLR) qui rivalisaient dans l'invitation des castrats parmi les plus grands de l'époque: Carestini, Farinelli... C'est une idée du Festival d'Ambronay de les réunir. Avec le compositeur napolitain Nicola Porpora, il s'agissait de présenter mon projet, qui fait l'objet d'un disque d'arias ("ll maestro Porpora Arias", Naive). Concernant Georg Friedrich Haendel, j'ai choisi de la musique faite pour Caffarelli, un autre très grand castrat de l'époque (auquel est consacré mon précédent disque) et pour Carestini : on écoutera des airs de l'opéra "L'Ariodante". Caffarelli et Carestini sont deux personnages que j'apprécie et qui correspondent bien à ma voix.

En vous écoutant, on perçoit une relation très "humaine" avec

LES LIVES

Musique C:Assique
Franco Fagioli au festival d'Ambronay 2014

MUSIQUE CLASSIQUE
Amore Siciliano au festival d'Ambronay 2014

La Victoire de Milan au festival d'Ambronay 2014

MUSIGUE GLASSICUE
Passion selon
SaintJean au festival d'Ambronay 2014
ces chanteurs du XVIIle que vous connaissez bien, comme s'il s'agissait d'amis.
Quand je travaille cette musique, j'essaie d'établir un contact "spirituel" avec ces personnages que sont Caffarelli ou Carestini. C'est quelque chose de très intime que vous avez, en un sens, deviné. Je me demande d'abord comment étaient leurs voix. Evidemment j'élabore mon interprétation de manière très personnelle. Mais grâce aux recherches effectuées pour mon disque Caffarelli et au travail que j'ai réalisé pour chanter des oeuvres faites pour Carestini, comme "Artaserse" de Leonardo Vinci ou "L'Ariodante" de Haendel, je parviens à ressentir comme une proximité avec ces chanteurs ; pas seulement théorique, de connaissance, mais également, comme je le disais, spirituelle.

Quant à Nicola Porpora, qui fut le professeur de ces chanteurs et d'un grand nombre d'autres très célèbres, vous le présentez dans une préface au disque comme votre maître...
Oui. Porpora a effectivement été un grand professeur pour tous ces chanteurs. J'ai eu moi aussi le désir d'apprendre comme si j'étais son élève, par le prisme de sa musique ; j'ai voulu comprendre son langage, lui qui a fait un usage extrême de la voix, car il en avait une parfaite connaissance. Sa musique est une excellente école. Après avoir chanté ses airs vous pouvez chanter n'importe quel air baroque, car ils offrent tous les outils techniques et musicaux nécessaires.

Comment décrire l'écriture de Porpora?

Dans les airs rapides, il y a une ligne vocale "sportive" qui demande à la voix le maximum d'agilité et de flexibilité. Encore une fois,

Par Lorenzo Ciavarini Azzi

Journaliste, responsable de la rubrique Classique de
Culturebox

Envoyer

f Recommander
 $\square$

Tweeter 6
$8+1 \leq 0$

tumblr. +

Porpora connaít les muscles concernés, son écriture répond à cette connaissance. Dans les airs mélancoliques et lents, il y a un lyrisme exceptionnel grâce à des phrases longues.

Et que raconte cette musique ? Quelle atmosphère évoque-t-elle?

Il y a un peu de tout dans cette musique, ce sont les émotions humaines... La manière de les dire est très italienne. C'est le baroque napolitain, qui possède aussi la trace culturelle des occupations que l'Italie et Naples ont connu dans l'histoire : donc parfois des sonorités espagnoles ou des phrasés à la turque...

Parlez-nous de votre voix : comment peut-on la définir?
Je suis contre-ténor, c'est-à-dire un homme qui chante essentiellement avec la voix de tête. En termes de tessiture vocale, ma voix est celle de mezzo-soprano, pour les couleurs et le répertoire qu'elle peut aborder. Une dénomination qui n'existait pas à l'époque baroque, on parlait alors simplement de soprano.

A LIRE AUSSI

Les 35 ans du festival d'Ambronay : des concerts à suivre sur Culturebox

THÉMATIQUES LIÉES

MUSIQUE
Musique classique

Comment vous êtes-vous découvert cette voix, jeune homme habitant dans une petite ville du Nord de l'Argentine, dans la province de Tucuman ?

Enfant, je chantais déjà dans un choeur avec une voix de soprano. Je faisais régulièrement des soli, j'ai même été choisi pour chanter "La flûte enchantée" ! C'étaient des expériences qui m'avaient frappé dans la manière de ressentir la musique. Puis j'ai mué, mais malgré cela, je n'ai jamais cessé de jouer à chanter aigu. J'ignorais alors que cet amusement était un registre vocal existant. Jusqu'à ce que je découvre un jour chez un disquaire, sur le dos de la pochette du "Stabat Mater" de Pergolèse que je cherchais, que la partie du "alto" état chantée par un homme! La voix de contre-ténor venait de faire son apparition. C'était, je l'ai compris tout de suite, ce que j'allais devenir.

Vous y a-t-on encouragé ?

Oui. J'ai même été le premier étudiant contre-ténor accueilli à l'Académie des arts du "Teatro Colon" de Buenos Aires!

Aujourd'hui, vous sentez-vous lié à un répertoire particulier ? J'aime profondément le répertoire italien, le belcanto. Pour les caractéristiques de ma voix, mes professeurs m'ont fait connaitre ce répertoire : Rossini, Donizetti, Bellini. Mais à partir de là j'ai pu également aborder le baroque, à partir de Haendel, qui est en quelque sorte le premier belcanto qui a existé, suivi des Napolitains comme Leonardo Vinci, Leonardo Leo et Nicola Porpora. Pour revenir à ce dernier, l'enregistrement du disque ainsi que ce concert à Ambronay sont pour moi un hommage à ce maître. A un professeur de chant qui a eu autant d'élèves illustres - Farinelli, Senesino, Caffarelli - et qui, de ce fait, a commencé une tradition de chant qui ne s'est pas perdue.

Clipping: Online

www.fnac.com

Acheter Porpora il maestro
Le contre-ténor argentin Franco Faqioli que l'on qualifiait de star montante du chant baroque est désormais une star tout court. Non content de triompher dans le répertoire désormais habituel à sa tessiture, ce surdoué se distingue aussi sur scène dans Rossini (La Petite Messe Solennelle, Arsace dans Aureliano in Palmira), Glück (après le rôle titre d'Ezio celui d'Orfeo) et Mozart (Sesto dans La Clémence de Titus et bientôt Arbace dans Idoménée à Londres).

Il y a tout juste un an nous découvrions le merveilleux récital Arias for Caffarelli. Franco Fagioli y explorait le répertoire de ce célèbre castrat, élève du maestro Nicola Porpora. Tous les arias, composés sur mesure pour la forte personnalité et la grande virtuosité du chanteur convenaient aussi parfaitement aux grands moyens techniques et musicaux du contre-ténor. Un album dûment récompensé en France comme à l'étranger.

Cette fois c'est au maitre lui-même que son nouveau récital est consacré. Porpora, maitre de chant reconnu dans toute
 l'Europe à son époque, a formé toute une génération de chanteurs de toutes tessitures mais surtout des castrats : Farinelli, Caffarelli, Senesino, Porporino. Et beaucoup de ses élèves furent les grandes figures des scènes européennes. Mais Porpora enseignait également la composition, comme à Hasse ou Haydn. L'an passé Philippe Jaroussky dans son récital Airs pour Farinelli, s'attachait à évoquer la relation privilégiée entre Porpora et son élève Farinelli. Le choix de Franco Fagioli est plus large et il semble qu'il ait surtout cherché à mettre en évidence l'art du maitre de chant et du compositeur nourri d'une grande connaissance de la voix.

Dans une récente interview, Franco Fagioli reconnaissait rechercher une sorte de contact spirituel avec les chanteurs dont il reprend le répertoire. Avec Porpora en l'occurrence, c'est une véritable leçon de chant que le contre-ténor dit avoir pris. Si l'on n'a que très peu de documents et témoignages sur la façon dont Porpora enseignait, on peut apprendre beaucoup en travaillant ses airs. Franco Fagioli s'est en quelque sorte "mis dans la peau" d'un de ses élèves:
"En chantant les œuvres qu'il a composées, j'ai l'impression de me trouver dans sa salle de classe, de percevoir la façon généreuse qu'il avait d'enseigner et je m'efforce de m'approprier tout ce que je peux de ses pages musicales," écrit le chanteur dans sa présentation.

Le récital est, selon la tradition, composé d'une alternance d'arie di bravura et d'arie cantabile. Des airs de bravoure que Fagioli qualifie de "sportifs", alors que les arie cantabile sont tous d"une très grande intensité et requièrent toutes les ressources du chanteur, notamment une grande maitrise du souffle.

À plus forte raison dans ce récital où il aborde les répertoires de différents castrats, Franco Fagioli force l'admiration par sa belle technique et la beauté de sa voix qui passe de registres medium et profond (Torbido intorno al core de Ericlea) à des registres plus tendus, ou à des arias qui mettent en valeur sa très large amplitude vocale (Con alma intrepida de Meride e Selinunte). Au milieu de tous ces airs d'opéra, Distillavi o cieli, extrait d'un oratorio de Noël, /I verbo incarne. La voix parfois sombre du chanteur y prend des couleurs lumineuses et célestes.

Les deux airs les plus marquants sont sans doute les deux extraits de Polifemo. Ce rôle écrit pour Farinelli est le dernier opéra composé par Porpora pour l'Opera of Nobility de Londres. Dernière salve de Porpora dans sa concurrence avec Haendel, le maestro y misait beaucoup sur la grande virtuosité de Farinelli comme en témoignent ces deux arias. Nell'attendere il mio bene est un feu d'artifice de longues vocalises et de trilles. Alto giove est au contraire un air très dramatique aux longues notes tenues d'une extrême intensité. Un aria tout en profondeur quand le précédent était tout en brillance et en virtuosité. Franco Fagioli a d'ailleurs triomphé dans ce rôle à Vienne en 2013. Il ne nous reste plus qu'à espérer pouvoir l'entendre un jour en France.

Dans Spesso di nubi cinto, Fagioli fait une remarquable démonstration de sa large tessiture, passant d"aigus clairs et timbrés à des graves où il rejoint presque la voix de baryton qu'il aurait sans doute pu avoir dans une autre vie. Tout simplement impressionnant.

Alessandro De Marchi à la tête de l'Academia Montis Regalis met tout à fait en valeur les belles parties d'orchestre, car si Porpora est réputé pour avoir merveilleusement écrit pour la voix, il avait aussi une science de l'orchestre et de la mélodie qui, mise au service du chant, lui sert d'écrin. Le chef italien, en grand spécialiste de l'opéra baroque, sait faire sonner son orchestre avec subtilité.

Voilà donc un deuxième opus en tous points parfait. J'ajouterais même que Franco Fagioli a encore progressé (mais où s'arrêtera-t-il ?). Son chant, sa façon d'habiter ses rôles ont gagné en profondeur. Sans doute la belle musique du maestro Porpora y est aussi pour quelque chose...

Réservez ici pour un des prochains concerts de Franco Fagioli

Franco Fagioli - Porpora il maestro en CD chez fnac.com

Publié le 18/09/2014

Presto interview - Franco Fagioli

by Katherine Cooper. 20th September 2014

Tomorrow evening, the Wigmore Hall will host the UK recital-debut of one of the most astonishing and unusual singers around at the moment, the Argentine countertenor Franco Fagioli: possessed of a robust, full voice covering over three octaves and capable of extraordinary feats of agility, Fagioli won widespread acclaim for his Arias for Caffarelli disc last year and for his knock-out performances as Arbace in Leonardo Vinci's Artaserse (staged by Parnassus Arts and recorded for Virgin), but so far has never given a solo concert in the
 UK. (Though he's around in London rather a lot for the next month or two: he'll also make his Royal Opera debut in just over a month as Idamante in Idomeneo, the first time that role will have been sung by a countertenor in the house's history.)
Franco has given relatively few interviews to date, so I jumped at the opportunity to quiz him a little last week about his discovery of that extraordinary voice - and about his new disc on Naive Records, a collection of arias by the great Neapolitan composer and singing-teacher Nicola Porpora...

How did you discover your voice, and in particular that remarkable upper extension?! Did you initially train as a different voice-type, and was it difficult to gain early experience with such an unusual instrument?
Well the fact about discovering my voice comes from when I was a child. I was singing in a boy's choir as a soprano, and I was very lucky to sing all the solo parts in the pieces we used to perform. Actually I was also selected to sing the first boy in Mozart's The Magic Flute, so I think all these great experiences were very important to me and remain in my mind. Later my voice changed and I focused my studies on the pianoforte, although I never stopped singing as a joke, with my high voice, like imitating sopranos. But I thought I just was making fun: I didn't know that the countertenor voice could be a real vocal register till one day I went to a CD shop. At that time I was looking for any CD of Pergolesi's Stabat Mater, so I bought a CD and went home. When I started to listen, of course I recognized a soprano voice, and an alto voice, but this alto voice had a different sound. Then I read on the back of the CD case and discovered that the alto part was sung by a man (James Bowman). So immediately I realized that what I was doing as a joke, imitating sopranos, was actually a vocal register, the countertenor. In that moment I decided that I would like to become a singer in the countertenor register.
About the upper extension, well, when I started my singing lessons I discovered I had high notes too, but they were not yet good enough to be used properly. So I kept working on the technique to improve them and to know how to sing it as properly as possible. I did not train as a different voice-type ever; I started from the beginning as a countertenor. To gain experience with this kind of instrument was simply through practising what one learns from the teacher
Are these male or female roles, or a mixture of the two? Is there a difference in Porpora's writing for male and female characters?

In the Porpora album I chose a selection of arias for different singers, both male and female, and different kind of works: opera, oratorio, and cantatas. I would not say that there is a difference in the writing depending on whether the voice is male or female: I would say that the difference comes from the particular singer for whom the particular aria was written, and yes, often the castrato arias are the most difficult arias to sing because these singers were particularly trained to sing the most difficult vocal passages.

Porpora was of course a great singing teacher as well as a fine composer：do you think this comes across in his music at all，and what special challenges does his music throw up in comparison to his contemporaries？

For the singers，especially castratos，they were made to work in a very special way，to the point where they spent a year doing the same type of exercise．And until that exercise was perfectly performed，they would not start on another．They were like athletes：they could do arpeggios，trills，scales almost automatically，because they were trained．Then those passages of exercise are seen in Porpora＇s musical compositions－Porpora wrote in his musical line passages that often were used also as a vocalization．

Who were these arias written for－any of Porpora＇s famous pupils？And do you feel a particular connection to any of the great castrati？

Yes，there are some arias written for Farinelli for example．But the idea of this CD for me was not to focus on a particular singer but on Porpora as a singing－teacher and how that was reflected in his music．I feel a deep admiration for the castrati：personally I like to think when I am studying a particular aria for a particular singer， that is possible to try some kind of spiritual knowledge of the interpreter by singing the music composed for him．

Porpora：Il Maestro

Opera Arias
Il Maestro is out on Naive Records on 29th September，and includes arias from Polifemo，Ezio， Semiramide riconosciuta and more；Fagioli is accompanied by the Academia Montis Regalis under Alessandro de Marchi．

More ．．．

Recent and forthcoming recordings featuring Franco Fagioli

Arias for Caffarelli

One of the outstanding records of 2013，this collection of arias by eighteenth－century Neapolitan composers including Cafaro，Hasse，Vinci，Pergolesi and more showcases Fagioli＇s enormous range，phenomenal agility and prodigious lung－capacity in performances that were described as＇jaw－dropping＇（The Guardian）and＇astonishing＇（Gramophone），
吪 Listen to sound samples
Download options available
栥 Watch a video trailer
More ．．．

Caldara：La concordia de＇pianeti
Due out on 13th October，this world premiere recording of Caldara＇s serenata is directed by Andrea Marcon（who discovered and edited the manuscript）and features Fagioli and German tenor Daniel Behle in leading roles．

More ．．．

Vinci，Leonardo：Artaserse
A Gramophone Disc of the Month in January 2013，this first complete recording of Vinci＇s 1730 opera features five immensely distinctive high countertenors，with Fagioli＇s Arbace virtually stealing the show：BBC Music Magazine described him as＇flitting effortlessly from flamboyant vocal fireworks to liquid bel canto＇．
准 Listen to sound samples
栥 Watch a video trailer

Franco Fagioli：Canzone e Cantate

This 2010 recording includes chamber－arias by Frescobaldi，Monteverdi，Ferrari and Paisiello as well as Vivaldi＇s cantato＇Pianti，sospiri e dimandar mercede＇．
㤢 Listen to sound samples
－Download options available
（Fagioli will also sing the hugely demanding role of Medarse（another part written for the great castrato Caffarelli）in the first－ever recording of Hasse＇s I／Siroe，Re di Persia，due for release on Decca later this autumn． Produced in association with Parnassus Arts，the recording will also feature Max Cencic in the title－role，Julia Lezhneva as Laodice and Juan Sancho as the conflicted king Cosroe．）

Clipping: Online

www.dehggial.wordpress.com
24 September 2014

More Fagioli - Porpora: il maestro

SEP 24 Posted by dehggial

Lucky us who enjoy the early 18th century repertoire! Although Baroque opera is still rather niche, the past 20 years or so have seen a steady increase in recordings, starting with a lot of Handel and Monteverdi. These days singers and conductors have become bolder and have ventured further afield, with Cavalli and Porpora getting more attention. With good reason, too, judging by the material on this CD, which l've had on repeat since Sunday.

If you were thinking Porpora, who? this is the disc to convince you of the man's skills at crafting a memorable Baroque aria, be it bravura or a lyrical piece. I was, in fact, so impressed with the quality of the music induded here that I'm now wondering why his stuff isn't more popular yet. But I think it will soon be, with singers like FF promoting it. if you want to get an idea, here's 23 min of FF singing this material last week in Saint Petersburg:

Honorary mezzo FF is one of those singers you should see live to get the full picture; he's a consumed performer, and, as I said in my recital review, his warm tone is best experienced in the flesh. So I was a bit apprehensive that the $C D$ would not rise to the challenge of his electrifying live presence. Far from it. He and Academia Montis Regalis succeed in keeping the pizzazz high throughout the recording, with a deverly balanced mix of fast and slow. The sign of an excellent singer is the capacity of fleshing out both blood pumping pieces and lyrical stuff. FF is equally engaging in both and I say this as a fussy listener. He really is that good.

Fr 26.09.2014
CD

Franco Fagioli: Il maestro Porpora - Arias

Italienische Arien aus einer Zeit, in der Frauen auf der Opernbühne tabu waren

Bewertung: kトkトk

Ende des 16. bis Ende des 18. Jahrhunderts war das. Nachdem ein Papst 1588 damit begonnen hatte, Frauen den öffentlichen Auftritt auf Theaterbühnen zu verbieten, wurde dieses Verbot von seinen Nachfolgern immer wieder erneuert und teilweise verschärft, bis hin zu dem Zusatz, Frauen mögen doch bitte generell nicht Singen oder ein Instrument spielen. Dieses Verbot galt damals für Rom und Italien, anderswo gab es sehr wohl Sängerinnen, die als die ersten Primadonnen gefeiert wurden. In der Hochzeit der Barockoper war allerdings Italien von immenser Bedeutung, und damit war dieses Frauenauftrittsverbot in der Musikszene Europas sehr bestimmend. Diese Frauenrollen wurden dann von Männern gesungen, und weil Männer bekanntlich Männerstimmen haben, mussten diese Rollen von Kastraten übernommen werden, die ihre hohe Stimmlage auch im Erwachsenenalter behalten haben. Heute gibt es das natürlich nicht mehr, der letzte Kastrat der päpstlichen Kapelle, Alessandro Moreschi, ist 1922 gestorben. Heute singt so eine Rolle eine eigens auf Höhe ausgebildete Männerstimme: Ein Countertenor. Wie der Argentinier Franco Fagioli auf seiner neuen CD Porpora il Maestro.

Nicola Porpora - damals der beste Gesangslehrer Europas

Nicola Porpora war einer DER Komponisten der so genannten Neapolitanischen Schule, das war eine glanzvolle italienische Gesangsepoche von etwa 100 Jahren. Aber er war nicht nur ein unglaublich erfolgreicher Komponist, sondern auch der damals beste Gesangslehrer Europas - und vor diesem Meister der Stimme und der Oper verbeugt sich der Countertenor Franco Fagioli mit seiner Porpora-CD. Er bietet eine sehr abwechslungsreiche Auswahl der Stücke, und eine sehr leidenschaftliche Interpretation. Während andere Zusammenstellungen von italienischen Barockarien durchaus etwas eintönig sein können, ist das hier sehr mitreißend. Franco Fagioli, Jahrgang 1981, ist heute ein weltweit bekannter, sehr gefragter und mehrfach ausgezeichneter Sänger, und wenn man das hier hört, dann weiß man auch, warum! Nicht zuletzt seine Koloraturen sind pieksauber und feurig - das macht inn zu einem idealen Barocksänger, der hier adäquat begleitet wird von der Academia Montis Regalis unter der Leitung von Alessandro De Marchi.

Clipping: Online
www.bbc.co.uk
27 September 2014
(visits 1.073.400)

Ten Pieces - Building a Library: Holst's The Planets

Clipping: Online
www.classiquenews.com ${ }^{1}$

Parmi les contre ténors de la nouvelle génération (avec David Hansen, autre personnalité saisissante mais lui sopraniste), Fagioli fait figure de modèle par son audace, sa volonté d'en découdre à chaque récital ou rôle lyrique ... comme s'il jouait sa vie sur l'instant. En abordant à ce moment de sa carrière, pourtant encore courte, l'immense dieu de la voix et du chant napolitain, Niccolo Porpora (1686-1768), maître et mentor des Farinelli, Senesino, ou Cafarelli (soit les plus grands castrats du XVIllème)-, Fagioli s'inscrit d'emblée très haut dans l'intention et l'interprétation: ses moyens sont certes très grands. De fait, le résultat satisfait la promesse qu’il a laissé suspendue, tant par l'intelligence stylistique, que l'audace surtout, et Pimagination des moyens vocaux: le chanteur affirme ici un sacré tempérament.
Dans son hommage à Porpora, Franco Fagiolo affirme un tempérament vocal irrésistible
Monsieur Bartoli embrase la lyre porporienne...

Comme galvanisé par l'écriture elle-même pyrotechnique et acrobatique du compositeur napolitain, Fagioli se dépasse lui-même (trilles, coloratoure, ligne vocale illimitee, sauts d'intervalles, passages entre les registres, agilité comme expressivité, projection comme intonation...) tout relève chez Fagioli d'un interprète au calcul millimétré qui rétablit la pure virtuosité technicienne avec la profondeur et la vérité poétique. alliance auparavant incertaine, désormais réalisable, c'est un exemple pour tout.
Fagioli semble faire renaitre par son intensité et cette couleur si habitée ce bel canto spécifique incarnée au XVIIlè par Cafarelli ou Farinelli, divinis, diseurs et acrobates capables ne l'oublions pas d'enchanter et d'apaiser la torpeur mélancolique du Roi d'Espagne Philippe V. Le plus grand maitre de chant à son époque ... on veut bien le croire à l'écoute du seul premier air de Valentiniano extrait d'Ezio (un standard de l'opéra seria métastasien mis en musique par tous les grands dont Handel ; Porpora rétablit immédiatement la pure virtuosité avec les inflexions intérieures d'une âme agitée conquérante qui exprime sa vision de Paigle victorieux... Agité et même inquiet, ''air de Scitalce (vorrei spiegar l'affanno) de Semiramide riconosciuta développe à travers un air long (plus de 6 mn), la panique intérieure d'une âme touchée, en pleine effloresence émotive que le timbre épanoui, flexible, agile du contre ténor argentin embrase littéralement.

[^0]

Les deux airs les plus longs de ce récital porporien (qui donne la mesure du génie virevoltant éclatant d'un Porpora, - vrai rival de Haendel à Londres dans les annees 1730, donne la pleine idee du talent dramatique de Fagioli et de sa souplesse vocale dans des cascades de vocalises et des aigus étourdissants, couverts et longs, soutenus avec une intensité égale (une performance admirable!): d'abord: l'air d'Adalgiso extrait de Carlo il Calvo : Spesso di nubi cinto (plus de 7 mn 45) : un air qui use de la métaphore solaire avec une finesse éloquente et une caractérisation scintillante à laquelle Fagioli maître absolu des vocalises en mitraillette apporte une sincérité de ton, irrésistible. L'ultime séquence est la plus longue (presque 10 mn : air de Vulcain de Vulcano, cantate a voce sola : non lasciar chi t'ama tanto... il exprime avec pudeur et subtilité le désarroi d'un Vulcain impuissant, démuni, épris de linaccessible Venus (qui luĩ préfère Mars): jouant moins sur l'acrobatie, l'ecriture offre des variations de couleurs sur la tenue de la voix dont le vibrato et l'accentuation doivent etre millimétrés. Imaginer un Vulcain en contre-ténor et non plus en basse ou bayrton profond relève d'une sensibilité juste : la couleur même de la voix trahit l'émotion et Pimpuissance du dieu amoureux... Ici rien d'affecté ni d'artificiel grâce à la maitrise exemplaire du souffle et de la ligne, des trilles tenues, des passages sur la duree.. en un arc tendu, souverrain d'un esprit funambulesque. La voix exprime l'intensité de l'âme éprouvée avec un tact et une êlégance étonnante... qui font le brio et l'éclat intérieur de ce style galant dont Porpora est passé maitre depuis Venise dans les années 1720 , puis qu'il a ensuite développé à Londres.
Evidemment, Pombre du grand Farinelli, l'élève et la créature favorite du système Porpora, est évoqué dans l'air de Polifemo (1735), composé à Londres pour le castrat légendaire : dans le 2 airs sélectionnés (Nellattendere il mio bene puis alto Giove...), le berger Acis chante son émoi nouveau à Pidée de l'apparition de la belle Galatée... il remercie ensuite Jupiter / Giove en un air de gratitude, littéralement irradié. L'ivresse, l'extase qui se dégagent du chant d'un Fagioli ému, pudique (bien à rebours de la soi disante artificialité d'un Porpora rien que performant et creux) emportent toute réserve : la franchise et l'intensité du timbre, l'égalité du souffle, la couleur du timbre s'imposent d'eux mêmes. Jamais démonstratifs ou surexpressifs, les instrumentistes de P'Academia Montis Regalis dirigés par Alessandro de Marchi savent s'inscrire au diapason de ce chant mesuree, fin, subtil. Voici l'affirmation d'un immense vocaliste et d'un interprète au chant irrésistible.

Franco Fagioli, contre-ténor. Propora il maestro = airs d̛opéras de Niccolo Porpora : Carlo il calvo, Didone abbandonnata, Ezio, il ritiro, il verbo in carne, Meride e Selinunte, Polifemo, Semiramide riconosciuta, Vulcano (cantate). Academia Montis Regalis. Alessandro De Marchi, direction. Enregistrement réalisé en juin 2013 à Mondovi (Italie). 1 cd Naïve $V 5369$.
Posté le 28.09.2014 par Camille De Joyeuse
Mot clés: Cafarelli, contre-ténor, Farinelli, Franco Fagioli, Naìve, Porpora, Senesino.

Clipping: Online

www.rondomagazin.de

Nicola Porpora
„Il Maestro" - Arien Regalis, Alessandro De Marchi
naïve/Indigo 994272
(80 Min., 6/2013)

0000

Mit einem Riesensatz springt die von Alessandro De Marchi vorangepeitschte Academia Montis Regalis in die ersten Takte der neuen Einspielung des argentinischen Countertenors Franco Fagioli. Und mit diesem Trompeten- und Streicherdrive hat man schon beim Hörer gewonnen. Doch da ist ja eben noch die Hauptperson. In der Rolle des römischen Kaisers Valentiniano, der nicht gerade gut auf den Feldherr Ezio zu sprechen ist, zieht Fagioli alle brillanten Register, um des Potentaten Macht in himmlischen Farben leuchten zu lassen. Ganz unbekannt ist dieses Geschichte natürlich nicht. Immerhin haben auch Händel und Gluck das „Ezio"-Libretto von Metastasio vertont. Aber schon 1728 hatte sich Nicola Porpora dem Stoff gewidmet. Und obwohl Fagioli nun lediglich eine Arie aus Porporas „Ezio" präsentiert, liefert er damit schon den schlagenden Beweis, dass der Neapolitaner heute zu Unrecht nur als Lehrer der Kastraten-Superstars Carestini, Farinelli und Caffarelli wahrgenommen wird.
Überhaupt ist Fagiolis Album mehr als nur ein Plädoyer für den unterschätzen Komponisten von Opern, Kantaten und sogar eines Weihnachtoratoriums mit dem Titel „Il verbo in carne ${ }^{\mu}$ (1748). Unter dem vollen Arien-Dutzend, mit dem Fagioli Porpora hochleben lässt, gibt es nichts, was einfach auf nur virtuoseste Koloraturenakrobatik setzen würde. Alle Freudenjauchzer und melancholischen Lamenti, alle auch lautmalerisch inszenierten stürmischen Attacken (bitte anschnallen: „Già si desta la tempesta") und jedes noch so sehnsuchtsvolle Flehen besitzt genau diese Zauberformel, aus der große Barockmusik wird. Und Franco Fagioli hat sie diese nicht nur dechiffriert, sondern gemeinsam mit der Academia Montis Regalis und Alessandro De Marchi mit allerreichstem Leben gefüllt.

Clipping: Online <br> www.elartedelafuga.com
 07 October 2014

Franco Fagioli: "Porpora exige al cantante una total perfección y elasticidad en el instrumento"

EDUARDO TORRICO/
La ópera barroca está atravesando por un momento dulce gracias a la ingente y constante la labor de recuperación de compositores y de obras, pero también gracias a la aparición de nuevos talentos que aúnan una excelente voz, una apabullante técnica y un absoluto conocimiento del repertorio. A ello ha contribuido de manera muy especial una joven generación de contratenores que, con una sólida formación académica a sus espaldas, son capaces de afrontar con las máximas garantías y sin el más mínimo complejo papeles originalmente escritos para castrados y reservados en los últimos cuarenta años a voces femeninas. En ese formidable elenco de contratenores -que levantan tantas pasiones que hacen recordar en cierto sentido a grandes divos del siglo XVIII como Farinelli, Caffarelli, Senesino o Carestini- se encuentra el Franco Fagioli (Tucumán, 1981), quien ha cosechado un arrollador éxito con sus dos últimos trabajos discográficos, la ópera Artaserse, de Vinci, y un recital con arias compuestas en su día para Caffarelli. Fagioli presenta ahora en el sello Naïve un recital dedicado a la figura del compositor y maestro de canto napolitano Nicola Porpora. El contratenor argentino tuvo la amabilidad de recibir en su domicilio madrileño a El Arte de la Fuga para hablar sobre su nuevo disco.

Su nuevo disco tiene como protagonista a Porpora, uno de los compositores que mejor ha conocido la voz humana. No en balde, fue el maestro de Farinelli, de Senesino y de Caffarelli. Sin embargo, hoy en día es un músico poco frecuentado.

Eso es lo que me ha interesado rescatar en este disco, la figura de Porpora como maestro. Uno, como contratenor o como interesado en la música barroca, se acerca a Porpora por las cosas más famosas, como el aria "Alto Giove". Hace poco tuve la oportunidad de cantar su ópera Polifemo, a la cual pertenece la mencionada aria. Hablando con mi agente y con el director artístico de mi agencia, se planteó que resultaría atractivo hacer música de Porpora. Algo de él hay en el mercado, vinculado sobre todo a Farinelli, pero no quería ir por ese camino, porque quizá hay un poco de saturación con Farinelli. Lo que me sedujo es que Porpora fue un gran compositor, pero también maestro de grandes cantantes: Caffarelli, Farinelli, Senesino... He querido rescatar lo que es su riqueza compositiva, llevada hacia lo vocal y llevada también a lo que es su discurso musical, lo cual tiene mucho que ver con la forma en que era ejercitada la voz en esos tiempos.

Seguramente el periodo de aprendizaje era mucho más largo y más duro de lo que es ahora.

No creo que haya sido más largo o más duro, simplemente eran otros tiempos. A los cantantes, especialmente a los castrados, se les hacía trabajar de una manera muy especial, al punto de que estaban todo un año haciendo el mismo tipo de ejercicio. Y hasta que ese ejercicio no estaba perfectamente aceitado, no se pasaba a otro. Los castrados eran como deportistas: podían hacer arpegios, trinos, escalas de manera casi automática, porque estaban entrenados para ello. Luego, esos pasajes de ejercicios son los que se ven en las composiciones musicales. Porpora escribía un poco lo que enseñaba como una vocalización. Por eso en el disco elijo una paleta de arias que no tienen que ver con un único cantante, sino con varios. Incluso, incluyo algunos roles femeninos. Es muy interesante comprobar cuál es el estilo compositivo de Porpora enfocado hacia la voz y adentrarse en la dificultad que plantea.
¿Se nota, cuando se canta música de Porpora, que tenía un conocimiento más profundo de la voz del que podían tener por ejemplo Haendel o Vivaldi?

Creo que la música vocal escrita por Vivaldi o por Haendel es maravillosa, pero sucede que, al conocer Porpora las posibilidades de la voz humana, la exprimió hasta el final de las consecuencias. Lo que encuentro en Porpora es que son líneas vocales extremadamente demandantes, difíciles, de un grado de complejidad superior al de esos compositores que usted me cita. Cuando uno canta Haendel tiene un poco más de tiempo, es una escritura noble que persigue más los deseos del propio Haendel en cuanto a lo musical y no tanto el deseo del cantante de lucirse aquí o allí. En cambio, con Porpora la voz tiene que ser una máquina absolutamente engrasada y, además, plasmar lo que es la parte expresiva para que no se quede sólo en un artefacto técnico. Al conocer más que nadie lo que es la voz, exige al cantante una total perfección y elasticidad en el instrumento.
¿Quizá por esa extrema dificultad que entraña cantar la música de Porpora es por lo que no se ha grabado todavía completa ninguna de las cincuenta óperas que compuso? Porque la única grabación que existe es Angelica, que además no es una ópera sino una serenata.

No se ha grabado por ahora; ya se verá dentro de poco si hay o no alguna grabación de una ópera completa de Porpora. Estamos en una época de recuperación de partituras no interpretadas desde entonces, así que a Porpora en cualquier momento le va a llegar su turno. El ambiente barroco hoy en día se está abocando a eso, a buscar material y a recuperarlo con interpretaciones en directo o con grabaciones de discos.
¿Cómo ha hecho la selección de las arias que aparecen en el disco?

He trabajado con Renzo Benz, un musicólogo que ha estado investigando en bibliotecas. Se ha ido a ellas y se han hecho fotos de los manuscritos de las arias que yo pensaba que eran más significativas para este programa.

De ellas, la única conocida es "Alto Giove", de la que hay decenas de versiones. Sin embargo, la suya es bien distinta. En mi opinión, es la más sentida, la más profunda de todas cuantas se ha grabado hasta la fecha...
"Alto Giove" es una pieza emblemática y por eso está en el disco. Siempre digo que cantar para los barrocos "Alto Giove" es como para los belcantistas cantar "Casta diva". iQué se puede hacer con un aria que se ha interpretado tantas veces! Pues bien, lo único que hago aquí es poner el corazón y ya está. Es decir, dejarme llevar por la música y por el sentimiento. Hay que dejar que la pieza se exprese por sí sola, no poner tanto de tu parte.

De todo lo que le escuchado a usted, que no es poco, tengo la sensación de que en disco es donde más brillo ha conseguido sacarle a sus graves. Porque en Franco Fagioli se da por hecho la pirotecnia de sus agudos, pero esa redondez de los graves que ofrece aquí es realmente asombrosa.

Bueno, es propio de esta música el hecho de jugar con toda la voz, sobre todo en las variaciones. Yo investigo la voz en su total tesitura e intento ir mejorando en general. Si usted ha notado eso que dice de mis graves, es un buen dato.

Es que quizás, ahora que vivimos un boom contratenoril, el público puede tener la falsa percepción de que en un contratenor lo único que importa es el agudo.

Lo que ha pasado siempre con el contratenor es que en el público ha existido un cierto morbillo o una cierta novedad de escuchar a un hombre cantando agudo. Quizá no interesa tanto el hecho de que cante bien, mal o regular como de que sea un hombre en un rol que no parece el suyo propio. Eso está muy bien, pero puede conducir a no escuchar debidamente, a no prestar el oído... Yo intento salir de eso. Mi voz es la que ustedes escuchan, tanto arriba como abajo. Por supuesto que en ella hay agudos, pero también hay graves.

Su voz natural es de tenor. GEso le permite encajar mejor en papeles de sopranista que de contraltista?

Sopranista y contraltista son definiciones de la voz, por supuesto. Gracias a mi vocalidad, tengo la posibilidad de hacer los roles agudos, pero también me gusta cantar los roles medios y graves, como un Giulio Cesare, un Bertarido o un Ariodante. Tiene que ver con mi formación, que viene un poco del bel canto. Pero no del bel canto barroco, sino del bel canto como se conocía el resurgimiento de ese arte en el romántico.

Su recorrido ha sido el contrario del que han seguido muchos cantantes, que empezaron en el repertorio antiguo para ir pasando a Mozart, a Rossini y, finalmente, a Verdi.

En Argentina no había, cuando yo empezaba, una tradición de música antigua como la que había en Europa. Empecé en la escuela belcantista porque era lo que había. Pero eso me sirvió para aprender a usar todo el registro de la voz; no sólo del centro, sino también a jugar con los graves.

¿Empezó cantando como tenor o ya directamente como contratenor?

Directamente como contratenor. Lo que ocurre es que mis maestros en Argentina antes que darme un aria de Haendel o de Vivaldi me daban un aria de Rossini. Gracias a ello tengo una visión de la técnica y del canto realmente hermosa. Por supuesto que cantaba arias antiguas, pero la técnica que adquirí era belcantista, la apropiada para cantar Rossini, Bellini o Donizetti. Volvemos a lo que usted me comentaba antes del registro grave: es propio de esta escuela belcantista.
¿Cree que estamos viviendo una época dorada para el contratenor? Sobre todo, después de espectáculos escénicos tan formidables como el reciente Artaserse de Leonardo Vinci, en el que, salvo un tenor, todas los demás cantantes, entre ellos usted, eran contratenores. Dos de ellos, incluso, con papeles travestidos.

Hay que mirarlo bajo dos aspectos. El boom contratenoril, como antes lo definía usted, se inicia hace quince o veinte años, cuando hay muchos colegas que cantan realmente bien, que empiezan a abrir puertas y que crean en la gente este interés por la figura del contratenor. Lo que sucede ahora es que, por suerte, técnicamente hablando ha habido un desarrollo muy positivo y la gente que ha salido en los últimos años es muy buena. Se ha producido una evolución en el canto del contratenor que ha dado como resultado disponer de una paleta de cantantes con una muy buena técnica, lo cual les permite interpretar roles de óperas de una gran exigencia que en su día sólo podían ser cantados por castrados, como sucede con ese Artaserse de Vinci.

¿Les ha sorprendido a ustedes el éxito que ha tenido este Artaserse?

Por supuesto, ha sido una grata sorpresa. Pero también es verdad que se ha trabajado mucho para eso, porque la dificultad de estos papeles, repito que en su momento creados para grandes castrados, es altísima. Por ejemplo, mi papel de Arbace había sido escrito para Carestini y la exigencia vocal es tremenda. Pero la gente parece que ha quedado contenta y las críticas que hemos recibido han sido muy buenas

No es comparable a lo que se vivía en el siglo XVIII con Farinelli, Senesino y otros castrados, pero ahora ocurre algo parecido: ustedes, los contratenores, despiertan pasiones y hasta tienen clubes de fans.

Bueno, eso es parte del folclore. Pero también es bonito, porque demuestra que la gente nos sigue y sabe apreciar las particularidades de cada cantante. Lo más grande de todo esto es que no hay dos contratenores iguales y que cada uno nosotros tiene sus propias características.
¿Cuál era su referente cuando empezaba a cantar? ¿Se fijaba en algún contratenor específico?

He tenido referentes, pero nunca me interesó parecerme a un contratenor en concreto. Mis grandes referentes han sido siempre las mezzo-sopranos, más incluso que las contraltos. El contratenor que más me gustaba era David Daniels, pero en su momento entendí que el modelo vocal para mí tenía que ser otro. Es cuando me enamoro del canto de ciertas mezzos-sopranos, que yo digo que han sido como"mis profesoras" cada vez que las escuchaba: Cecilia Bartoli, Jennifer Larmore, Anne-Sofie von Otter, Marilyn Horne... Sobre todo, cuando hacían roles masculinos. Un Giulio Cesare de Larmore es algo increible.

Hasta hace no mucho los buenos contratenores salían de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania o Francia, pero ahora vemos que han sido desbancados por los que salen de Argentina, de España o, incluso, de Rusia, Rumania o Croacia.

Cuando yo empecé en mi ciudad, en Tucumán, no había otro contratenor y ni se sabía de qué estábamos hablando. Lo bueno del CD y de Internet es que hay una globalidad que permite al momento saber qué es lo que está pasando en el otro extremo del mundo. Hay gente que escucha $a \mathrm{un}$ contratenor y que decide que también quiere cantar así, pero antes no era tan sencillo. Quizá por eso ahora están saliendo contratenores en esos países que me cita, en los que antes un contratenor era una cosa bastante infrecuente.

Al margen de su disco de Porpora, se anuncia otro en Archiv con un 'componimento teatrale' de Antonio Caldara, La concordia de'pianeti, en el que también participa usted junto a Carlos Mena, Verónica Cangemi o Delphine Galou. Caldara es otro gran olvidado, quizá no tanto como Porpora, pero casi.

Es verdad. Hay mucho por investigar en la música de Caldara. Sobre todo, sus óperas. Me parece un músico muy interesante. Ya le llegará también su momento, como ha sucedido con Vinci. La verdad es que hay tanto donde investigar que uno a veces no saber ni por dónde empezar.

¿Cuál va a ser su próxima sorpresa?

Hay otro Vinci que está por venir. Pero, como antes decía, hay muchas cosas interesantes que están ahí por hacer. Ahora empiezo con los conciertos de Porpora y mi proyecto más inmediato es el Idomeneo de Mozart que haré en noviembre en el Convent Garden, en el cual cantaré el papel de Idamante. En fin, estoy ahora en el inicio de temporada. Como dicen, trabajo que no falte y... ique siga viniendo! Trabajo y salud.

A ver si le vemos cantar pronto en España, porque a pesar de llevar varios años residiendo en Madrid, sólo ha cantado una vez en nuestro país, el pasado verano en Santander.
iDios quiera! Pero, sí, es un poco sorprendente que jamás me hayan llamado para cantar en España, salvo esa actuación para la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la cual me hizo mucha ilusión porque mis orígenes por vía materna están en Santander y eso permitió la posibilidad de que algunos familiares míos me pudieran escuchar cantar allí.

[^0]: ${ }^{1}$ Also published on classissima.com

