

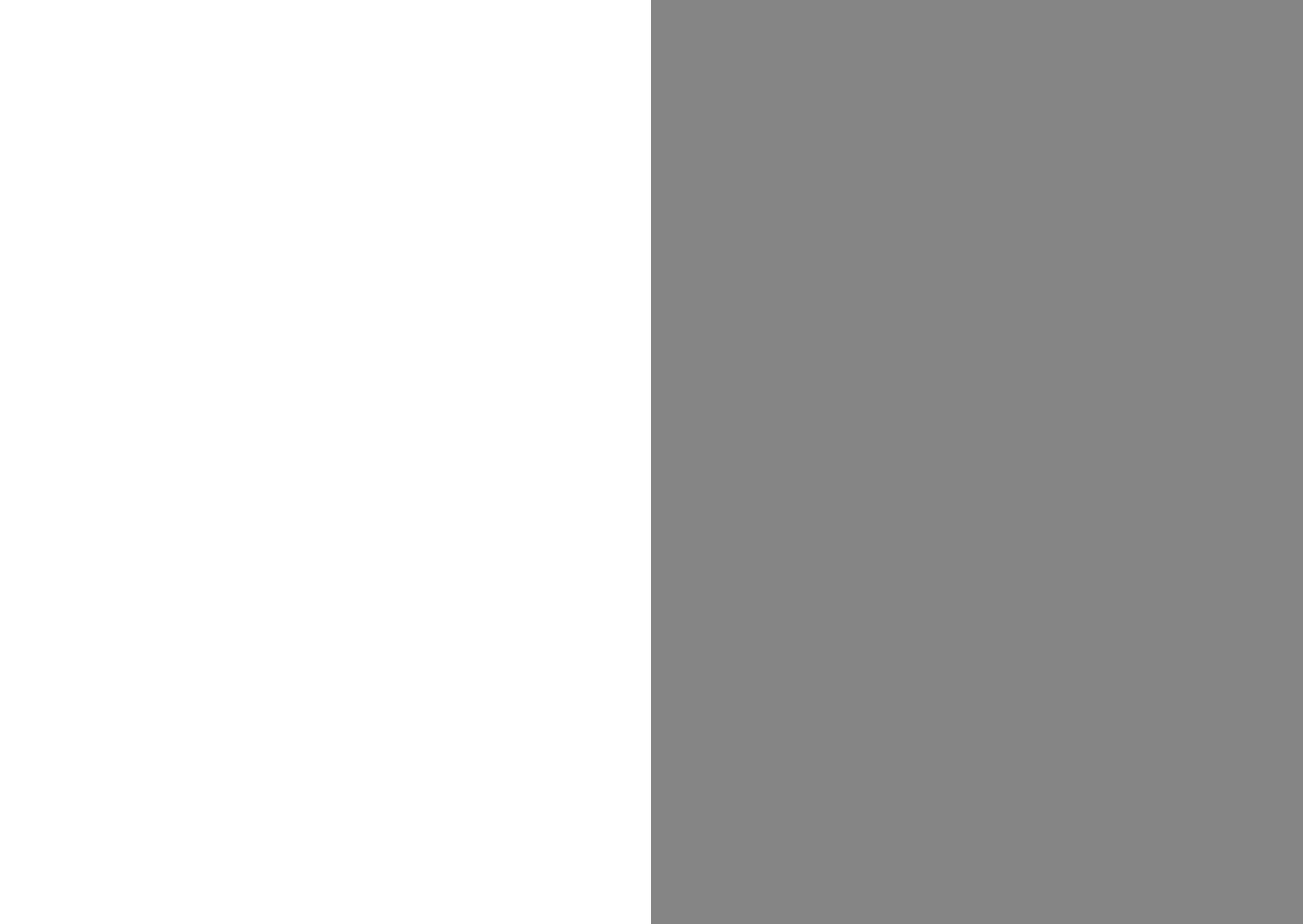

MUSIKA KLASIKOA
MÚSICA CLÁSICA

03

Karlos Sánchez Ekiza

BASQUE.

MUSIKA KLASIKOA
MÚSICA CLÁSICA

03

BASQUE.

01
Euskara
La lengua vasca

02
Literatura
Literatura

03
Musika klasikoa
Música clásica

04
Euskal kantagintza: pop, rock, folk
La canción vasca: pop, rock, folk

05
Artea
Arte

06
Zinema
Cine

07
Arkitektura eta diseinua
Arquitectura y diseño

08
Euskal dantza
La danza vasca

09
Bertsolaritza
Bertsolarismo

10
Tradizioak
Tradiciones

11
Sukaldaritza
Cocina

12
Antzerkia
Teatro

Etxepare Euskal Institutuak sortutako bilduma honek hamabi kultura-adierazpide bildu ditu. Guztiak kate bakarraren katebegiak dira, hizkuntza berak, lurralde komunak eta denbora-mugarri berberak zeharkatzen dituztelako. Kulturaren eskutik, euskararen lurraldean tradizioa eta abangoardia nola uztartu diren jasoko duzu. Kulturaren leihotik, bertakoaren eta kanpokoaren topalekua erakutsiko dizugu. Kulturaren taupadatik, nondik gatozen, non gauden eta nora goazen jakiteko aukera izango duzu. Liburu sorta hau abiapuntu bat da, zugar jakin-mina eragin eta euskal kultura sakonago ezagutzeko gogo piztea du helburu.

Esta colección creada por Etxepare Euskal Institutua reúne doce disciplinas culturales. Todas ellas están entrelazadas porque comparten lengua, territorio e historia. De la mano de nuestra cultura, te invitamos a ser testigo de la fusión entre tradición y vanguardia, del mestizaje de lo propio y lo foráneo, te invitamos a conocer, en suma, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Este conjunto de libros es un punto de partida cuyo objetivo no es otro que despertar tu curiosidad.

MUSIKA KLASIKOA MÚSICA CLÁSICA

Karlos Sánchez Ekiza

08	Sarrera	Introducción
10	Sortzaileak	Los creadores
24	Interpretatzaileak	Los intérpretes
46	Azpiegitura	La infraestructura
52	Bibliografia	Bibliografía

Nola lortu du Mendebaleko Europako berezko hizkuntzen artean indoeuroparra ez den bakarrak bere lekua hartzea XXI. mendean? Zertan datza euskal kultura gaur egun eta zertan bereizten da da besteengandik? Zer presentzia merezi du nazioartean?

Liburu hauen bidez, Etxepare Euskal Institutuak erantzun batzuk proposatu nahi ditu, beste kultura eta identitate batzuei eskua luzatzeko asmoz. Elkar ezagutzea baita elkar estimatzeko eta ulertzeko modu bakarra. Ongi etorri.

¿Cómo ha logrado la única lengua autóctona de Europa Occidental que no es de origen indoeuropeo ocupar un lugar propio en el siglo XXI? ¿En qué consiste la cultura vasca hoy y en qué se diferencia de otras? ¿Qué presencia internacional merece?

A través de esta colección de libros Etxepare Euskal Institutua quiere proponer una serie de respuestas, con el fin de tender la mano a otras culturas e identidades. Porque conocernos mutuamente es la única manera de apreciarnos y entendernos. Ongi etorri.

Sarrera

Euskaldunen ezaugarrien artean, musikarako gaitasuna da historian zehar gehien nabarmendu izan denetako bat. Bereziki ospetsua da euskaldunek kora edo abesbatzetan kantatzeko duten zaletasuna; hortik dator esaera ezaguna: «Euskaldun bat: txapela; bi euskaldun: pilota-partida; hiru euskaldun: orfeoia». Euskal abesbatzak entzutetsuak dira nazioartean gaur egun, baina iraganen ere izan ziren interpretatzaile famatuak gure artean: Pablo Sarasate biolin-jotzaile eta konpositorea eta Julián Gayarre tenorra, esaterako. Era berean, historian izan diren punta-puntako konpositoreen artean, bada bat euskalduna: Maurice Ravel. Eta gaur egun ere badira musika-konposizioan izen handiko euskaldunak: Luis de Pablo, Agustín González Azilu eta Félix Ibarro, esaterako, ezagunenak aipatzearen.

Hala ere, aitortu behar da munduko ia herri guztiei buruz esaten dela gauza bera, musikarako berezko gaitasuna dutela, alegia. Nolanahi ere, musika *klasikoa* –musika eruditua edo akademikoa– deritzogunaren ildo nagusiek ez dute Euskal Herrian eragin handirik izan historikoki. Horrek ez du esan nahi, ordea, gure herri txikiak musikaren alorrean bide interesgarriak egin ez duenik. Nazioartean izan dira, punta-puntako musikarien artean, euskaldunak, nahiz eta modu ofizialean leku askotan agertzen ez diren; eta gaur egun ere badira, bai konposizioan, bai eta interpretazioan ere.

Liburu honetan, musika-jardueraren errepaso egiten saiatuko gara, uste osoa baitugu musika, arlo *klasikoan*, *erudituan* edo *akademikoan*, garrantzi handiko elementua dela gaur egungo euskal kulturaren barruan.

Introducción

Una de las cualidades que más se ha destacado de los vascos a lo largo de su historia es sin duda la musical. Especialmente conocida ha sido su faceta coral, aquella que se expresaba en la frase: «Un vasco una boina, dos un partido de pelota, tres un orfeón». Los coros vascos, en efecto, siguen teniendo un renombre internacional, no muy distinto al que todavía a día de hoy disfrutan intérpretes de épocas pasadas, como el violinista y compositor Pablo Sarasate o el tenor Julián Gayarre. Vasco fue también uno de los más grandes compositores de la Historia, Maurice Ravel, y algunos de los nombres más prestigiosos de la composición contemporánea, con Luis de Pablo, Agustín González Acilu y Félix Ibarro a la cabeza.

Bien es cierto, sin embargo, que pocos son los pueblos del mundo que se ven libres de

parecidos comentarios acerca de su innata capacidad para la música, y pocas dudas hay acerca de que los principales caminos de la llamada música clásica, la música erudita occidental, no han pasado precisamente por Vasconia. Con todo, esto no significa que este pequeño pueblo no haya tenido un recorrido interesante, con algunas figuras de primera línea internacional tanto a lo largo de su historia –una historia que oficialmente pasa por demasiado pocos sitios– como de la actualidad compositiva e interpretativa.

A lo largo de estas páginas vamos a intentar hacer un repaso de esta actividad, convencidos de la relevancia que el elemento musical en su faceta clásica, erudita o académica tiene dentro de la realidad cultural del País Vasco.

Sortzaileak

Mendebaldeko musika eruditua ez da herrialde askotan landu Historian berrera. Erdi Aroan, Frantzia izan zen herrialderik pribilegiatuena, eta gugandiko hurbiltasunak euskal orbitan jarri zituen orduko musikagile handienetako batzuk –bereziki XIII. mendetik aurrera, Nafarroako tronua Frantziako dinastien mendea geratu zenean–. Musikagile haien artean ezagunena Nafarroako Teobaldo I.a da, Champagneko kondea eta Nafarroako lehenengo errege frantsesa; gaur egun trobalarien mugimenduaren ordezkari nagusietako bat dela kontsideratzen da. Haren doinu asko, ia berrogeita hamar, gorde dira bostehun bertsiio baino gehiagoetan, eta kopuru hori zinez harrigarria da garai hartarako. Guillaume de Machaut da Nafarroarekin lotzen den beste musikagile handi bat; Erdi Aroko konpositore garrantzitsuena da askoren ustean, eta Nafarroako Karlos II.aren gorteko musikagilea izan zen.

XVI. mendearen hasieran, Nafarroako erreinua desagertu ondoren, Euskal Herriaren hegoaldea Hispaniako giro musikalean murgildu zen, eta horrek ondorio nabarmenak ekarri zituen. XV. mendearen amaieratik XVI. mendearen hasierara bitartean ezinbestekoa da Juan Antxieta polifonista azpeitiarra aipatzea, Gaztelako errege-kaperetan hainbat kargu izan zituena Karlos I.aren garaira arte. XVII. mendetik aurrera, Iberiar Penintsulako musika Europako korrante nagusietatik kanpo geratu zen, eta euskal musikagileak ez ziren Espainiako mugetatik harago heldu, nahiz eta tartean maila handiko sortzaileak izan ziren, XVIII. mendean batez ere; esaterako, Juan Francés Iribarren, erlijio-musikan; Blas de Laserna, tonadilla eszenikoan, edo Joakin Oxinaga eta Sebastián Albero, teklatuko musikan. Hala ere, bitxia egiten da ikustea garai hartan euskal zantzuak ageri direla zenbait lanen tituluetan zein azpitituluetan, bereziki musikagile frantsesen obren artean; nolahi ere, beste hainbat naziotan antzeko adierazpenekin gertatzen den bezala, zaila da euskal musikarekin erlazioan dugun ezaugarriak aurkitzea haietan, gaur egungo ikuspegitik betiere.

Ilustrazioaren mugimenduarekin hasi zen aldatzen pixkanaka musikagiroa Euskal Herrian, eta Europako erduei –bereziki Frantziakoei– jarraitu zitzaizkien hemen, musika modernizazio-bidean jartzeko ahaleginean. *Euskal-erriaren Adiskideen Elkarte*a izan zen mugimendu haren oinarria; lan handia

1. Tronpeta- eta flauta- eta danbor-jotzaileak. Iruñeko Katedraleko Kapitela.

1. Intérpretes de trompeta y de flauta y tambor. Capitel de la Catedral de Pamplona (Navarra).

Los creadores

Como hemos indicado, la Historia de la Música erudita occidental transcurre en muy pocos países. En la Edad Media, el lugar privilegiado es Francia, cuya cercanía –especialmente a partir del siglo XIII, cuando el trono de Navarra fue ocupado por dinastías francesas– sitúa en la órbita vasca a alguno de los más sobresalientes compositores del periodo. Es el caso del primer monarca francés de Navarra, Teobaldo de Champaña, que con el nombre de Teobaldo I de Navarra es conocido hoy día como uno de los representantes más destacados del movimiento trovadoresco. De él se han conservado casi cincuenta melodías en más de quinientas versiones, hecho excepcional en el panorama de la época. Otro nombre que se emparenta con Navarra es el del quizás más importante compositor de toda la Edad Media, Guillaume de Machaut, que fue compositor de corte de Carlos II de Navarra.

Desaparecido el reino navarro a principios del siglo XVI, la parte meridional del País Vasco entrará en general en el ambiente musical hispánico, con todo lo que esto supone. A caballo entre los siglos XV y XVI es imprescindible hablar de la figura del polifonista Juan de Anchieta, que ocupó diversos cargos en las capillas reales castellanas hasta la época de Carlos I. A partir del XVII, la música en la Península Ibérica queda aislada de las corrientes europeas en boga, por lo que autores de la talla de los dieciochescos Juan Francés de Iribarren en la música religiosa, Blas de Laserna en la tonadilla escénica o Joaquín de Oxinaga y Sebastián Albero en la música de teclado no sobrepasan el ámbito hispánico. También en estos siglos, curiosamente y de forma especial, aparecen entre los compositores franceses del periodo una serie de piezas con títulos o subtítulos que hacen relación específica con lo vasco. No obstante, en su música, como ocurre con otras manifestaciones similares aplicadas a otras naciones, es difícil apreciar alguna característica que asociemos con la música vasca desde la óptica de nuestros días.

El ambiente musical del País Vasco empezó a cambiar poco a poco con el movimiento ilustrado, que buscó una modernización basada en modelos europeos, especialmente franceses. La Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, la Bascongada, base de este movimiento en Vasconia, desarrolló no sin oposición una intensa actividad musical desvinculada de lo religioso con veladas, actuaciones semipúblicas de aficionados e incluso representaciones de ópera. Un ambiente que hoy consideraríamos elitista, pero del cual surgió la figura de Juan Crisóstomo Arriaga, quien compuso su primera obra musical a los once años. A los quince, en una decisión tan arriesgada como inusual en la época, marchó a París, en cuyo Conservatorio fue admitido y llegó a ser profesor. Su muerte prematura sin cumplir los veinte años privó a la música vasca de una figura excepcional. Aún hoy, su única sinfonía, sus tres cuartetos de cuerda y la obertura de su ópera *Los Esclavos felices* son piezas habituales en la música de conciertos internacional, y Arriaga da su nombre al que durante casi un siglo ha sido el centro de la música erudita bilbaína.

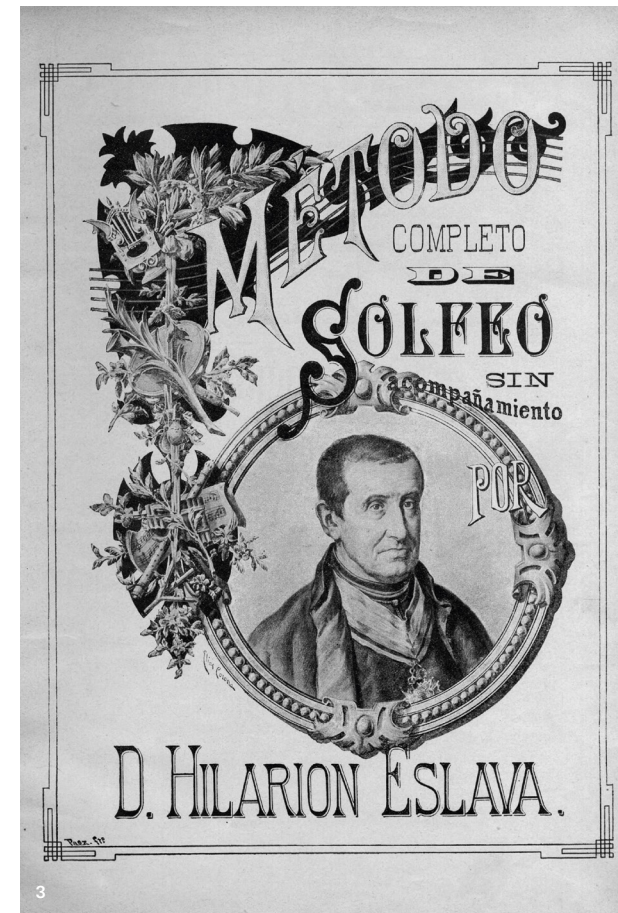
Otras figuras notables de finales del siglo XVIII afinadas en el ambiente musical madrileño fueron el maestro de la tonadilla escénica Blas de Laserna y, sobre todo, la figura que marca la transición en la música española de los usos religiosos al patronazgo profano: Hilarión Eslava. Este decidió abandonar su puesto como maestro de capilla en la Catedral de

egin zuen musikaren arloan, nahiz eta erlijioaren esparrutik kanpo jarduteagatik aurkako jarrera ugari izan zuen. Gau-ekitaldiak eskaini ohi zituen, zaleentzako emanaldi erdi-publikoak eta operak ere bai. Gaur egun elitistatzen joko genukeen giro hartan jaio zen Juan Crisóstomo Arriaga musikagilea, hamaika urterekin idatzi zuena bere lehenbiziko musika-lana. Hamabost urterekin, garai hartarako erabaki ezohikoa bezain arriskutsua hartuz, Parisera joan zen musika ikastera; onartu egin zuten hango kontserbatorioan, eta bertan irakasle izatera ere heldu zen. Hogeitaz bete baino egun batzuk lehenago hil zen, eta haren heriotza goiztiarrarekin maisu handi bat izan zitekeena galdu zuen euskal musikak. Gaur egun ere Arriagaren sinfonia bakarra, hiru hari-kuartetoak eta *Los Esclavos felices* operaren obertura sarritan agertzen dira nazioarteko kontzertuen programetan. Arriagak eman dio izena ia mende oso batez Bilboko musika eruditua erabiltzeko izan den antzokiari.

XVIII. mendearan amaieran, Madrilgo musika-giroan murgilduta zeuden beste bi musikagile handi aipatu behar dira: Blas de Laserna, tonadilla eszenikoaren maisua, eta, batez ere, Hilarión Eslava, Espainiako musikan mugarri izan zena, berak eman baitzituen lehenengo urratsak erlijio-giroko musikatik musika profanorako trantsizioan. Hilarión Eslavak Sevillako katedraleko kapera-maisu kargua utzi eta Espainiako hiriburura joatea erabaki zuen, gutxiago irabaziz lan egin behar izan bazuen ere. Madrilan, musika kontserbatorioko zuzendari postua lortu zuen, erakunde hori berrantolatu zuen, denbora luzean iraun zuen egitura sendoa sortuz. Bestetik, gogoratu behar da Hilarión Eslavak sortu zuen solfeo-metodoa, *Método de Solfeo*, erreferente bat izan dela, mende oso bat baino gehiago iraun baitu, eta Espainiako eta Hego Amerikako belaunaldi askorentzat gidaliburua izan baita musikan lehenengo urratsak emateko. Hilarión Eslavak italieraz konposatu zituen operak hasieran; musika-genero horretan eta zarzuelan lan egin zuen batez ere, garai hartako beste musikagile nafar batzuek bezala: Emilio Arrieta, *Marina* obraren egilea, eta Joaquín Gaztanbide dira horien artean aipagarrienak.

2. Bilboko Arriaga Antzokia.
3. Hilarión Eslavaren solfeo-metodoa.

2. Teatro Arriaga de Bilbao (Bizkaia).
3. Método de solfeo de Hilarión Eslava.

Sevilla por otros, en principio peor remunerados, en la capital de España, donde acabó siendo director del Conservatorio de Música, que reorganizó dándole una estructura casi tan duradera como su *Método de Solfeo*, con el que se han iniciado en la música generaciones enteras de españoles y americanos de habla hispana. Compositor de óperas en italiano, compitió tanto en ese ámbito como en el de la zarzuela con otros compositores navarros de su época como Emilio Arrieta, autor de *Marina*, o Joaquín Gaztanbide.

A fines del siglo XIX, por otra parte, surgen en buena parte de Europa las llamadas escuelas nacionalistas, que buscan integrar las tradiciones musicales de cada pueblo dentro de la música erudita. Es el momento también en que determinados elementos de esas músicas adquieren rango nacional. En el caso vasco, esos elementos serán el *zortziko*, que se identifica de la mano de José María Iparragirre con un ritmo asimétrico perfectamente encuadrado en la música erudita, y, en mucha menor medida, la jota. Jotas y *zortzikos*, por ejemplo, abundan en la obra compositiva del gran virtuoso del violín de la época, el pamplonés Pablo Sarasate.

La escuela nacionalista vasca producirá, sin duda, algunos de los momentos más brillantes de este arte en Vasconia. Como en otros muchos lugares de Europa, los esfuerzos se destinaron en buena parte a la elaboración de una ópera nacional, en este caso en lengua vasca. Destacan *Mendi-Mendiyan*, de José María Usandizaga, estrenada en 1910 y, sobre todo, *Amaya*, de Jesús Guridi, estrenada en 1920. Este proyecto, sin embargo, se vio eclipsado a nivel popular por el éxito de la zarzuela en castellano, en la que se recreaba un ambiente bucólico de idealización de la vida rural vasca, similar al de las grandes obras literarias de Domingo Aguirre. Es el caso de las zarzuelas de Resurrección María de Azkue, pero sobre todo de dos obras habituales aún hoy día en el repertorio del género: *Las golondrinas* de Usandizaga y *El caserío*, la obra de Guridi de mayor éxito popular. En Madrid, con todo, uno de los triunfadores de este género era el donostiarra Pablo Sorozabal, con títulos como *Katuska*, *La del manojito de rosas* o *La tabernera del puerto*.

Mención aparte merece José Antonio Zulaika, más conocido por su nombre religioso de Aita Donostia. Uno de los grandes investigadores, junto a Azkue, de la música tradicional vasca, fue también un notable compositor, cuya formación francesa –distinta de la alemana de los anteriores– es palpable en la influencia que en él tuvo el impresionismo, especialmente en sus piezas breves para piano y en sus lieder.

XIX. mendearen amaieran, ordea, Europako leku askotan eskola nazionalistak sortu ziren musika erudituen barnean, herri bakoitzaren musika-tradizioei tokia egitea helburutzat harturik. Garai hartan nazio-izaera hartu zuten tradiziozko musika horietako elementu jakin batzuek. Euskal musikaren kasuan, bi izan ziren elementu horiek: zortzikoa –José María Iparragirreraren eskutik musika erudituan ederki uztartzen den erritmo asimetriko gisa identifikatzen dena– eta, askoz ere maila apalagoan, jota. Jotak eta zortzikoak ugariak dira, esate baterako, Pablo Sarasate iruindarraren konposiziozko musika-lanetan, eta gogoratu behar da bera izan zela garai hartako biolin-jotzaile birtuosoena eta handiena.

Euskal eskola nazionalistaren eskutik etorri ziren, zalantzarik gabe, Euskal Herrian musikak izan dituen une distiratsuenetako batzuk. Europako beste toki askotan bezala, hemen ere opera nazionala egiten saiatu ziren, eta euskaraz egiten ahalegindu ziren, gainera. Hala, nabarmentzekoak dira José María Usandizagaren *Mendi-Mendiyan* opera, 1910ean jendaurrean aurkeztu zena, eta, batez ere, Jesús Guridiren *Amaya*, 1920an estreinatua. Alabaina, gaztelaniaz egiten ziren zarzuelek egundoko arrakasta izan zuten herritarren artean, eta horrek itzalpean utzi zuen opera nazionala euskaraz egiteko egitasmoa. Zarzueletan euskal nekazarien bizimodua idealizaturik irudikatzen zen, Txomin Agirreraren literatura-lanetan egiten zen legez. Halakoak dira, adibidez, Azkueren zarzuelak; baina, guztien gaineratik, bi obra gailentzen dira: *Las golondrinas*, Usandizagarena, eta Guridiren *El caserío*, herritarren artean arrakastarik handiena lortu duen lana; bi zarzuela horiek ohikoak dira gaur egun ere genero horretako errepertorioan. Pablo Sorozabal donostiarrak ere arrakasta handia lortu zuen Madrilen bere obra batzuekin; *Katiuska*, *La del manojo de rosas* eta *La tabernera del puerto* dira ezagunenak.

Aipamen berezia merezi du aita Donostiak –berez José Antonio Zulaika izena zuen–. Euskal musika tradizionalaren ikertzaile handienetako bat izan zen, Azkuerekin batera, musikagile bikaina izateaz gainera. Nabaria da inpresionismoak aita Donostiarengan izan zuen eragina, hala pianorako lan laburretan nola liederretan, eta hori gaztetan izan zuen heziketa frantsesaren ondorio da –aurreko sortzaileek alemana izan zuten–.

Konpositore handien zerrenda honetan, hala ere, bada euskal musikari bat guztien gaineratik nabarmentzen dena eta nazioartean entzute handia duena: Maurice Ravel lapurtarra, Ziburuko semea. Aita suitzarra zuen, eta hiru hilabete baino ez zituela Parisera eramane zuten Maurice, familia hara aldatu zelako; hala ere, berak beti izan zuen euskalduntzat bere burua. Heziketa guztiz frantsesa jaso zuen, eta, horren eraginez, ukitu eta zantzu zeharo desberdinak erantsi zizkien bere lanei. Musikagile gisa, guztiz beselakoa da Ravel ikusi berri ditugun gainerako konpositore guztien aldean; ekletizismoa nagusitzen da haren obran: batetik Claude Debussy-ren musika inpresionista frantsesaren eragina jaso zuen, baina, aldi berean, Frantziako eta Espainiako antzinako musika-iturrietatik ere edan zuen; Errusiako musikak ere oihartzuna du haren obran, garai hartan musikagile eta ballet errusiarrek entzute handia zuten, eta jazz-aren aireak ere baditu; hori nabarmena da *La Valse* eta *Pavane pour une infante défunte* obretan, adibidez.

Ravelek gaitasun paregabea zeukan orkestratzeko, eta horren adierazgarri dira *Bolero* ospetsua eta Mussorgski-ren *Erakusketa bateko margolanak* konposizioaren orkestrarako bertsio famatua; ziur aski, Ravelen bertsioarengatik izan ez balitz, ia ezezaguna izango zen maisu errusiarren pianorako jatorrizko bertsioa. Ravelen beste pieza famatu bat *Ezker eskua-arentzako kontzertua* da; Lehen Mundu Gerran eskuin-eskua galdu zuen Paul

4. Béla Bartók garaiko euskal musikari aipagarrienetako zenbaitekin. Errenteria, 1931.

4. Béla Bartók con varias de las figuras más relevantes de la música vasca del momento, Errenteria (Gipuzkoa), 1931.

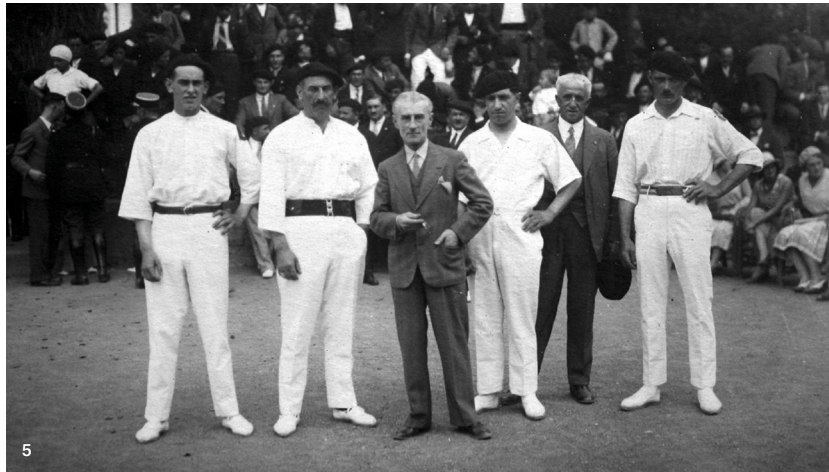

De esta brillante nómina de compositores destaca absolutamente la figura más internacional de la música vasca. Nos referimos a Maurice Ravel, nacido en la localidad labortana de Ziburu. Aunque su padre era suizo y a los tres meses la familia marchó a París, Ravel se consideró vasco toda su vida. Su formación íntegramente francesa le dio, por supuesto, unos rasgos muy distintos al del resto de compositores del periodo que acabamos de ver, y que en su caso confluyeron en un eclecticismo que bebió del llamado impresionismo musical francés de Debussy, pero también de la música antigua francesa y española, de la música rusa –en un momento en el que los compositores y los ballets de esa nacionalidad tuvieron una especial resonancia– e incluso del jazz, en obras como *La Valse* o *Pavana para una infanta difunta*.

Sus dotes de soberbio orquestador han hecho también famosísimo tanto su *Bolero* como la versión orquestal de los *Cuadros de una exposición*, de Mussorgski, sin el cual seguramente la versión original para piano del maestro ruso sería casi desconocida. Otra obra sumamente conocida es su *Concierto para la mano izquierda*, compuesto –al igual que otros a los que el de Ravel eclipsó– en honor al pianista austriaco Paul Wittgenstein, que perdió el brazo derecho en la Primera Guerra Mundial.

Ravel intentó componer piezas sobre temática vasca e incluso uno de sus conciertos para piano iba a titularse en principio *Zazpiak-bat*, aludiendo a la unidad de los siete territorios vascos. Sin embargo, el carácter ecléctico de nuestro autor le impidió centrarse en esta faceta, ya que en su opinión, las melodías populares perdían su ser y su encanto cuando adoptaban el ropaje de la música académica.

Con Ravel podemos decir que se inaugura una tendencia repetida como ha sido que compositores vascos desarrollen su trabajo fuera de su tierra natal y con unos lenguajes obligadamente distintos a los que se utilizan en ella, pero manteniendo en todo momento su identidad vasca e incorporando de cuando en cuando determinados elementos procedentes de la música de tierra de origen. En demasiadas ocasiones, y especialmente con Ravel, se ha negado el carácter vasco de su música e incluso de sus personas a pesar del empeñamiento de los propios autores en este sentido, lo que es tan absurdo como pretender lo contrario, es decir, pensar en su valía como producto exclusivo de su pertenencia al País Vasco. Sin duda, la

Wittgenstein pianista austriarraren omenez konposatu zuen, beste musikagile askok egin zuten moduan; Ravelek itzalpean utzi zituen beste guztiak, ordea.

Ravel euskal gaien inguruan musika-piezak konposatzen saiatu zen, eta pianorako bere kontzertu bati *Zazpiak-bat* izena ipintzekotan zen hasieran, zazpi euskal herrialdeen batasunari erreferentzia eginez. Bere izaera eklektikoak, ordea, lan-ildo horretatik urrundu zuen; izan ere, esparru akademikora eramanez gero, herri-doinuek beren izaera, indarra eta xarma galtzen dituztela uste zuen Ravelek.

Esan dezakegu Ravelekin behin eta berriz errepikatu den joera bat hasi zela euskal musikagileen artean; hau da, Euskal Herritik kanpo lan egin behar izan dute eta hizkuntza zeharo desberdinekin, hemen erabili ohi direnen aldean, egin behar izan dute, gainera; baina beti eutsi izan diote beren euskal nortasunari eta aldian-aldian Euskal Herriko musikatik datozen elementuak sartu dituzte beren lanetan. Sarri askotan, gehiegixotan ere bai, inolako begiramenik gabe ukatu izan zaie beren musikaren izaera euskalduna, eta musikariei berei ere ukatu zaie beren euskalduntasuna, nahiz eta musikagileek berek behin eta berriz hala direla baieztatu duten, temati. Horrek guztiak ez du zentzurik, noski; absurdoa da, alderantzizkoa pentsatzea den bezala, alegia, uste izatea Euskal Herrikoak direlako, horien balioa euskal izatearen emaitza eskusiboa dela. Musika da, dudarik gabe, elementu onenetako bat *Euskaldun unibertsalaren* etiketa aplikatzeko, eta Ravelen kasuak argi asko erakusten du hori.

Musika indartsu garatzen ari zen aldi hartan, baina justu orduan 36ko gerra piztu zen hegoaldean eta Bigarren Mundu Gerra iparraldean, eta bi gerrateek erabat eten zuten ordura arte musikan egiten ari zen lan aparta. Hegoaldean, musikari garrantzitsuenek atzerrira ihes egin behar izan zuten, nahiz eta gerra bukatutakoan gehienak pixkanaka itzultzen hasi ziren. Haustura traumatiko horren ondorioak agerikoak dira zenbaitetan; Pablo Sorozabalen kasuan, esaterako, Madrilgo Orkestra Sinfonikoaren zuzendari postua bertan behera utzi behar izan baitzuen. Beste batzuetan, berriz, zailagoa da musikagileen jarraipena egitea; Fernando Remacharen arrastoa galdu egiten da, adibidez, luzaroan utzi baitzion konposatzeari gerraren ondorioz.

Jakina, gerraosteko lehenengo urteak zailak izan ziren musika arloan ere: ez zegoen baliabiderik, etengabe tartekatzen ziren arazo politikoak kultura-jardunetan, eta, hasieran bereziki, erregimen autoritarioek izan ohi

5. Maurice Ravel bere izena daraman moilaren inaugurazioan, bere omenezko pilota partida jokatu zuten pilotariekin. Ziburu, 1930.

5. Maurice Ravel junto a los pelotaris que disputaron un partido en su honor con motivo de la inauguración del muelle que lleva su nombre en Ziburu (Lapurdi), 1930.

música es uno de los elementos en los que mejor cabe aplicar la etiqueta de *vasco universal*, y el caso de Ravel basta para demostrarlo.

Dentro de este panorama de desarrollo incuestionable para la música, la guerra civil española en la parte sur y la Segunda Guerra Mundial en el norte provocaron un corte brutal. En la parte sur la mayor parte de las figuras importantes se vieron obligadas a huir del país, pero la mayoría fueron volviendo poco a poco. Esta ruptura traumática es muy fácil de seguir en algunos casos, como en el de Pablo Sorozabal, que tuvo que abandonar su puesto de director de la Orquesta Sinfónica de Madrid, y más complicada en otros, como el de Fernando Remacha, que dejó de componer durante muchísimo tiempo a consecuencia de la guerra.

En este sentido, los primeros años de la posguerra fueron obviamente una época muy complicada, una época de falta absoluta de recursos, de continuos problemas políticos y, especialmente al principio, de una estética propia de los regímenes autoritarios. España se cerró completamente al exterior desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en un ambiente continuista y hostil a las Vanguardias. En ese momento, Jesús Guridi se erige en figura fundamental como profesor en el Conservatorio de Madrid, consiguiendo un Premio Nacional de Música con sus *Diez melodías vascas*, cuya soberbia orquestación no desmerece de la de Rimski-Korsakov o Ravel, constituyendo otra obra del repertorio orquestal internacional corriente hoy en día.

Todavía en aquel momento hay que resaltar la importancia de la música religiosa en el País Vasco, en una época en que los sentimientos religiosos sirvieron para facilitar la vuelta del exilio de tantas y tantas personas relacionadas con el nacionalismo vasco. En este sentido, hay que citar a la figura del jesuita Nemesio Otaño, quien además ocupó cargos musicales de importancia en el Régimen en los primeros años de la posguerra, o al padre Madina, de lenguaje bastante más innovador, que seguía las directrices del llamado *Motu Proprio*, en el sentido de cuidar la inteligibilidad del texto y limitar el uso de los instrumentos.

Figuras más jóvenes en el momento de la guerra tuvieron que conformarse con los escasos medios con los que contaron. Ese fue, desde luego, el caso de Fernando Remacha, que se volcó además durante largo tiempo en la dirección del Conservatorio de Pamplona, y también el de Francisco Escudero, quien sin embargo fue emprendiendo obras de mayor envergadura, entre las que destaca, ya a finales de la década de 1960, el estreno de su ópera *Zigor*. Mucho menos conocida hasta hace muy poco ha sido la compositora Emiliana de Zubeldia, que en 1937 decidió afincarse en Méjico desarrollando allí una muy importante labor tanto pedagógica como compositiva.

En el ámbito de la música de Vanguardia, a pesar de las dificultades por las que atravesó en el estado español a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, encontramos a varios compositores vascos que han sido y son verdaderas referencias internacionales. Es el caso de Carmelo Bernaola, fallecido en 2002, que fue capaz de compaginar una más que respetable y premiada carrera como compositor contemporáneo, adoptando técnicas atonales, seriales, aleatorias, combinatorias y de exploración del espacio sonoro, con su carrera, no menos laureada de autor de música para cine y televisión, en programas como *El pícaro*, *Verano azul* o *La clave*.

La estética de Anton Larrauri, otra figura de renombre internacional fallecida en 2000, es muy distinta, predominando en su obra los grandes grupos corales y orquestales que producen su característica densidad sonora, basada en el uso de grandes bloques sonoros que sufren violentos contrastes de dinámica, densidad y timbre creando un ambiente aparentemente

duten estetika iluna nagusitu zen arte-adierazpide guztietan. Gerraostean, Espainiak atzerriko eragin guztiei ateak itxi zizkien, eta, barneko giro ilun kontinuitatean murgildurik, abangoardiaren aurka egin zuen. Egoera eta une hartan, Jesús Guridi funtsezko musikagilea izan zen, Madrilgo Kontserbatorioan lan bikaina egin baitzuen irakasle gisa. Horrez gainera, Musikako Sari Nazionala irabazi zuen *Diez melodías vascas* lanari esker. Konposizio horren orkestratze aparta Rimski-Korsakoven edo Ravelen parekoa da, eta nazioarteko orkestren errepertorioaren parte da gaur egun.

Artean ere garrantzi handia zeukan musika erlijiosoak Euskal Herrian, eta garai hartan erbestean ziren euskal nazionalismoarekin erlazionatutako hainbat eta hainbat pertsonaren itzulera errazteko balio izan zuten erlijio-sentimenduek. Ildo horretan, aipatzekoa da, gerraosteko lehenengo urteetan, Nemesio Otaño jesuitaren itzala, musikaren esparruan kargu garrantzitsuak izan zituen erregimen frankistan. Aita Madinak ere lan handia egin zuen; honek hizkuntza berritzaileagoa zerabilen, eta, eliz musika arautzen zuen *Motu Proprio* ildo jarraituz, ahaleginak egin zituen testuaren ulergarritasuna zaintzeko eta musika-tresnen erabilera mugatzeko. Gerra-garaian gazteagoak ziren musikariek eskura zituzten baliabide urriekin lan egin behar izan zuten diktaduraren urte ilunetan. Hori izan zen Fernando Remacharen kasua, zeina denbora luzez Iruñeko Kontserbatorioan zuzendari izan baitzen. Eta berdin esan liteke Francisco Escuderoni buruz ere; honek, hala ere, obra handiagoak sortu zituen: horien artean aipagarriena *Zigor* opera da, 1960ko hamarkadaren bukaeran estreinatu zena. Emiliana Zubeldia musikagilea ez da hain ezaguna izan orain dela gutxi arte; Mexikora joan zen 1937an, eta lan handia egin zuen han musika-konposizioan zein pedagogian.

Abangoardiako musikan, XX. mendearen bigarren erdialdean estatu espainiarrean zailtasun latzak zeuden arren, musikagile euskaldun handi batzuk izan ziren, nazioartean erreferentziazkoak izan zirenak eta gaur ere hala izaten jarraitzen dutenak: Karmelo Bernaola da horietako bat (2002an zendu zen). Batetik, musikagile garaikide gisa lan aparta egin zuen eta hainbat sari jaso zituen; teknika atonalak, serialak, aleatorioak eta konbinatzaileak landu zituen, bai eta soinu-espazioa ikertzekoak ere. Bestetik, zinerako eta telebistarako musikagile gisa ere aritu zen, eta esparru horretan ere jaso zuen makina bat sari; *El pícaro*, *Verano azul*, eta *La clave* programa ezagunei, adibidez, berak egin zien musika.

Anton Larrauri, 2000. urtean zendu zena, izan zen nazioartean ospea izan zuen beste musikagile handi bat. Larrauriren estetika zeharo desberdina da; abesbatza eta orkestra handietarako obrak konposatu zituen batez ere, eta hain berea den soinu dentsitate lortzeko, soinu-bloke handiak erabiltzen zituen, dinamika, trinkotasun eta tinbre-kontraste bortitzak jasaten dituztenak, itxuraz giro elementala eta dramatikoki indartsua sortuz. Eta hori lortzeko laguntza handikoa zaio, dudarik gabe, euskal musika tradizionalaren elementuak sartzea; hala egiten du, adibidez, gaur egun ere bere obra ezagunena denekoan, solista, koru eta orkestrarako bere *Ezpatadantza* ospetsuan.

Euskal Herrian, gaur egungo musika-konposizioaren esparruan, Agustín González Azilu alsasuarra da abangoardiako musikagilerik garrantzitsuenetako bat. Europako hainbat hiritan osatu zituen bere ikasketak, eta musika-heziketa sendoa du. Fonetika musikan erabiltzeagatik nabarmentzen da Azilu, eta ia beti euskarazkoa hartzen du baliabidetzat horretarako. Bestetik, obra instrumental garrantzitsuak ere konposatu ditu hala gainera-musikarako nola orkestrarako; espresionismoak eragin handia du haren lan guztietan, baina etengabe esperimintatzen du teknikekin eta baliabideekin, eta sortzen duen obra bakoitzari izaera berezia ematen dio,

6. Emiliana Zubeldia.
Ca. 1910.

6. Emiliana Zubeldia.
Ca. 1910.

elemental y poderosamente dramático. A ello contribuye también, sin duda, la inclusión de elementos de música tradicional vasca, como en la que sigue siendo su obra más conocida, *Ezpatadantza*, para solistas, coro y orquesta.

Una de las figuras más relevantes del panorama compositivo contemporáneo vasco es el alsasuarra Agustín González Acilu, otro autor de sólida formación europea. Acilu ha destacado por el uso musical de la fonética, centrándose casi siempre en la del euskera. Ello no hace desmerecer, sin embargo, sus obras instrumentales, tanto para música de cámara como para orquesta, donde se mueve en un fuerte expresionismo ligado, sin embargo, a una experimentación constante de técnicas y medios que hace a cada obra distinta de la anterior. Asimismo, es característico en la obra de este autor una fuerte voluntad humanista e incluso metafísica en relación con las ideas del filósofo navarro Juan David García Bacca, y en general un afán por evitar el puro formalismo experimental. Entre sus obras principales podemos citar su *Oratorio panlingüístico* y *Arrano Beltza*.

Con todo, la figura más conocida a nivel internacional de la composición musical vasca, no cabe duda, es Luis de Pablo, nacido en Bilbao en 1930.

Como buena parte de los compositores vascos de Vanguardia, su intención de superar las ideas románticas sobre la música le ha llevado a una visión universalista de esta en la que, no obstante, aparecen determinados elementos de música tradicional vasca, como la txalaparta de *Zurezko olerkia*. En sus propias palabras, «con el objetivo de crear un diálogo permanente entre varias tradiciones y culturas». Esto es visible en algunas de sus obras más conocidas, como *We*, para cinta magnética, en la que se mezclan electrónicamente sonidos y músicas procedentes de culturas muy distintas. Sus obras se han estrenado en todo el mundo. Ha jugado con técnicas seriales, aleatorias y electroacústicas; experimentando con ellas en diversas obras cuya estructura formal interna es distinta, sin renunciar a la reinterpretación de músicas del pasado. Esta continua experimentación provoca también la heterogeneidad de los géneros trabajados, que incluyen obra escénica, vocal, instrumental y electroacústica para prácticamente todas las formaciones imaginables.

Otra figura muy relevante es sin duda Félix Ibarro, quien tampoco ha dejado de sentirse apasionadamente vasco a pesar de desarrollar su carrera desde su juventud en París, especialmente con Maurice Ohana, Francisco Guerrero y Max Deutsch. En su obra puede decirse que prevalece la expresión sobre las formas, a pesar de un impecable ropaje técnico. Asimismo, también destaca un especial interés por la tímbrica con un uso de la voz no convencional basado en la propia musicalidad del instrumento, que le ha hecho acreedor de numerosos premios internacionales, destacando la Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2019. Utiliza preferentemente instrumentos no electrónicos, y buena parte de su catálogo está basado en elementos vascos y en la utilización del euskera, como sus *Tres coros a cappella* o *Irrintzi*.

Mención ineludible dentro del panorama navarro es el llamado Grupo de Pamplona o Iruñeko Taldea. Compuesto por Jaime Berrade, Teresa

desberdina aurrekoen aldean. Aziluren lanen ezaugarrien artean, aipagarria da borondate humanista, gizatasunezkoa, ukitu metafisikoa ere baduena; Juan David García Bacca filosofo nafarraren ideiekin lotura bilatzen du, formalismo experimental hutsetik harago joanez. Aziluren obren artean nabarmentzekoa dira *Oratorio panlingüístico* eta *Arrano Beltza* lanak.

Nolanahi ere, nazioartean gaur egun euskal musikagilerik ezagunena, zalantzarik gabe, Luis de Pablo da, bilbotarra, 1930ean jaio zena. Abangoardiako euskal konpositore gehienek bezala, musikari buruzko ideia erromantikoak gainditu nahiak ikuspegi unibertsala izatera eraman du, nahiz eta bere obran euskal musika tradizionalaren elementu jakin batzuk ere erabiltzen dituen; adibidez, txalaparta sartu zuen *Zurezko olerkia* obran. Luis de Pablok berak dioenez, «tradizio eta kultura desberdinen arteko elkarrizketa etengabea sortzea» du helburutzat. Hori autorearen lan ezagun askotan ikusten da; adibidez, zinta magnetikorako egin zuen *We* lanean, non kultura guztiz desberdinetako soinuak eta musikak elektronikoki nahasten diren. Luis de Pabloren obrak mundu osoan estreinatu dira. Teknika serialekin, aleatorioekin eta elektroakustikoekin jolas egin eta esperimentatzen du barne-egitura formal desberdina daukaten hainbat obratan; baina, aldi berean, iraganeko musika-lanen interpretazio berriak ere egin ditu. Etengabe esperimentatzeko joera hori dela-eta, heterogeneoak eta anitzak dira landu dituen generoak; besteen artean, obra eszenikoak egin ditu, ahozkoak, instrumentalak eta elektroakustikoak, era guztietako formazioetarako.

Garrantzi handiko beste musikagile bat Félix Ibarrodo oñatiarra da. Gaztetan joan zen Parisera eta han burutu zituen musikako ikasketak, Maurice Ohana, Henri Dutilleux eta Max Deutsch irakasle ospetsuekin bereziki. Bere obran adierazpena nagusitzen da formen gainetik. Aldi berean, teknika bikainez janzten ditu bere lanak eta interes bereziaz erakusten du tinbreagatik; boza modu ezohikoan erabiltzen du, instrumentuaren berezko musikaltasunean oinarriturik. Sari asko jaso ditu nazioartean, eta guztien artean aipagarriena, Arte Ederretako Urrezko Domina, 2019an. Musika-tresna ez-elektronikoak erabiltzen ditu batez ere. Bere katalogoan ugariak dira euskal elementuak eta sarritan erabiltzen du euskara edo euskarari buruzko erreferentziak; adibidez, *Trois choeurs basques a capella* edo *Irrintzi* obratan.

Nafarroan, ezinbestean aipatu behar da Iruñeko Taldea: Jaime Berradek, Teresa Catalanek, Josep Vicent Egeak, Patxi Larrañagak eta Koldo Pastorrek osatzen zuten. Taldearen asmoa abangoardiako musika berraztertzea zen, beste ikuspegi batetik begiratzea, eta ahalegina egitea musika hori entzuleengana hurbiltzeko; horretarako, konposatzeko tradizio desberdinak, tonalak zein atonalak, konbinatzen zituzten; musika-tresna tradizionalak, pultsu erregularra eta forma ezagunak erabiltzen zituzten, eta elementu tonalez eta motibikoez baliatzen dira. Taldearen lanen artean, aipagarri dira *El rapto de Europa* (Europaren bahiketa) haize-kintettoa, gerora balleterako orkestra-suite bilakatu zena, eta abesbatzetzat konposatutako *Diabolus in musica. Musika illuna* (1986). Gaur egun, taldea ez dago aktibo talde gisa, baina kide gehienek, 1940 eta 1960 bitartean jaioak, lanean jarraitzen dute, nork bere aldetik.

Musikagile hauek gure garaikideak dira, gazteagoak besteen aldean, eta hori dela-eta, askoz ere zailagoa da hauen lanaren garrantzia behar bezala baloratzea eta aintzakotzat hartzea, zeren eta, komertzialagoak eta berriagoak diren beste musika-mota batzuekin gertatzen ez den bezala, musika erudituak denboran luze iraun nahi izaten baitu berez; hau da, etorkizunean ere bizirik jarraitzeko helburuarekin sortzen da. Ildo horretan lan egiten duten musikarien artean, Ramón Lazkano donostiarra aipatu behar

7. Luis de Pablo.

Catalán, Josep Vicent Egea, Patxi Larrañaga y Koldo Pastor. Sus ideas se basan en una revisión de la música de vanguardia buscando un acercamiento al público a través de la convergencia entre distintas tradiciones compositivas, tonales y atonales, el uso tradicional de los instrumentos, pulso regular, formas reconocibles y aparición de elementos tonales y motivicos. Entre sus obras colectivas destaca el quinteto para viento *El rapto de Europa*, posteriormente convertido en suite orquestal para ballet y la obra coral *Diabolus in musica. Musika illuna* (1986). Aunque el grupo no esté activo como tal, no ocurre lo mismo con la mayor parte de sus componentes, nacidos entre las décadas de 1940 y 1960.

La propia contemporaneidad de estos compositores más jóvenes hace mucho más complicada la apreciación de su obra, ya que a diferencia de lo que ocurre con otras músicas supuestamente más jóvenes y de consumo, la música erudita tiene en sí misma un ansia de continuidad en el tiempo. Es lo que sucede con compositores como Ramón Lazkano, nacido en 1968. Alumno de Escudero en Donostia/San Sebastián, amplió sus estudios en París y Montreal, y ha desempeñado diversos cargos en diversos lugares de Europa, siendo su obra interpretada a nivel internacional. En ella predominan los instrumentos acústicos, con interés por el sonido en sí mismo, con continuas búsquedas de contrastes, explosiones sonoras y obstinatos rítmicos de gran expresividad.

En esta generación destacan también las figuras de Gabriel Erkoreka, Sofía Martínez, Isabel Urrutia y la de la gasteiztarra Zuriñe Fernández Guerenabarrena, discípula de Bernaola y con estudios en Italia y Francia. Esta última ha ganado numerosos premios y sus piezas son interpretadas con regularidad en el ambiente internacional. De sus obras resaltamos su interés por la manipulación del sonido, no necesariamente mediante medios electroacústicos, como en su obra *Izarri*, estrenada por la Euskadiko Orkestra.

Parte relevante en la obra de esta compositora, al igual que lo fue en la de su maestro Carmelo Bernaola es su vertiente cinematográfica y televisiva, de la que es fruto la música de películas como *Secretos del corazón*, *Airbag* o la serie *La Regenta*. Sin duda, esta faceta de la creación contemporánea tan apreciada por el público tiene entre sus mejores cultivadores a artistas vascos. Es ineludible citar aquí como precedentes a Jesús García Leoz, autor entre otras de la banda sonora de *Bienvenido Mr. Marshall* y a Pablo Sorozabal, autor de la de *Marcelino Pan y Vino*. Entre los compositores contemporáneos destacan el zarauztarra Ángel Illarramendi, creador de la música de una larga serie de películas entre las que sobresalen *Tasio*, *27 horas* o *La buena nueva*; programas de televisión y diversas melodías asociadas a entes públicos, como la del Teatro Arriaga o la del Festival de Cine de Donostia/San Sebastián. Illarramendi tiene también una muy importante faceta como compositor de música de concierto.

7. Luis de Pablo.

da; 1968an jaioa, Escuderoren ikasle izan zen Donostian, eta Parisen eta Montrealen osatu zituen bere musika-ikasketak ondoren. Hainbat kargu izan ditu Europako zenbait tokitan, eta bere lanak nazioartean interpretatzen dira. Musika-tresna akustikoak dira nagusi bere konposizioetan, eta soinuari berari ematen dio garrantzia batez ere; kontrasteak bilatzen ditu etengabe, soinu-eztandak eta adierazkortasun handiko *obstinato* erritmikoak.

Belaunaldi horretan nabarmentzekoak dira, halaber, Gabriel Erkoreka, Sofía Martínez, Isabel Urrutia eta Zuriñe Fernández Gerenabarrena gasteiztarra ere; Bernaolaren ikaslea izan zen azken hori, eta Italian eta Frantzian osatu zituen musika-ikasketak. Makina bat sari irabazi du, eta bere lanak maiz interpretatzen dira nazioarteko ekitaldietan. Soinuaren manipulazioa bilatzen du batez ere, baina ez ditu beti baliabide elektroakustikoak erabiltzen horretarako; horren erakusgarri da, adibidez, *Izarrari* obra, Euskadiko Orkestrarekin estreinatu zuena.

Zuriñe Fernándezek, bere maisu Karmelo Bernaolak bezala, lan asko egin du zinemarako eta telebistarako; berak egin zuen, adibidez, *Secretos del corazón* eta *Airbag* filmetako zein *La Regenta* telesaileko musika. Zinemak, telebistak eta, oro har, ikus-entzunezkoek eragin handia dute gaur egun jendearengan, publiko zabalean, eta esparru horretan musika sortzen duten artisten artean ugariak dira euskaldunak. Alde horretatik, bi musikagile handi aipatu behar dira, aitzindariak izan zirenak: Jesús García Leoz, *Bienvenido Mr. Marshall* filmaren musika egin zuena, eta Pablo Sorozabal, *Marcelino Pan y Vino* filmaren soinu-bandaren egilea. Gaur egungo sortzaileen artean, Ángel Illarramendi zarauztarra aipatu behar da, makina bat filmen musika egin du-eta: *Tasio*, *27 ordu* eta *La buena nueva* pelikulena, adibidez. Horrez gainera, hainbat telesaier musika jarri die, eta erakunde publikoetarako ere sortu ditu melodiak; Arriaga antzokirako, adibidez, edo Donostiako Zinemaldirako, bakarren batzuk aipatzearren.

Nolanahi ere, zinemarako musika egiten duten sortzaileen artean, Alberto Igleziasek lortu du nazioartean osperik handiena. Donostiar honek, 1955ean jaioa, sarritan irabazi du Goya Saria, hamarretik gora; bereak dira, besteak beste, *Volver*, *La mala educación* edo *Dolor y Gloria* filmen soinu-bandak. Oscar saria jasotzeko ere bitan izendatu dute. Punta-puntako zine-zuzendariekin lan egin du, Pedro Almodóvarrekin eta John Malkovich-ekin, besteak beste, eta, zinemaren munduan, musikagile handiaren fama du nazioartean.

Beste konpositore famatu eta izen handiko bat Fernando Velázquez da; hain gaztea izanagatik, irabazia du dagoeneko Goya sari bat jatorrizko musikarik onenarengatik zein jatorrizko kanturik onenarengatik.

Musika-konposizio garaikidearen mundua oso konplexua da, nolanahi ere, eta nork bere ikuspegi pertsonaletik begiratzen dio; horrenbestez, ezinezkoa da horretaz jardutea hutsegite eta akats barkaezinik egin gabe, batez ere azken belaunaldietako konpositoreei dagokienez; horien artean, aipatu beharrekoak iruditzen zaizkigu, besteak beste, Eva Ugalde, Iñaki Estrada, Mikel Chamizo, Helga Arias, Mikel Bráis Novoa, Xabier Otaolea, Jon Bienzobas-Pagola eta Mikel Iturregi. Jabetzen gara horretaz, noski, eta horregatik ez genuke amaitu nahi gaiari eman diogun begiratu labur eta azaleko hau, laburregia eta azalekoegia ezinbestez, euskal musikagile guztiak biltzen dituen elkarte aipatu gabe; Euskal Herriko musika-mugimendu osoaren ordezkari izan nahiak jarrera irekia, salomonikoa, hartzera eramanez elkarte, izenetik bertatik hasita –euskaraz, gazteleraz eta frantsesez agertzen da–: Musikagileak, Euskal Herriko Musikagileen Elkarte / Asociación de Compositores vasco-navarros / Association de Compositeurs de Musique en Pays Basque.

Sin duda, pese a todo, el nombre de mayor proyección internacional en este campo es el de Alberto Iglesias, nacido en Donostia/San Sebastián en 1955. Y ello no solo por su más de una decena de premios Goya, entre los que se encuentran los obtenidos por las bandas sonoras de películas como *Volver*, *La mala educación* o *Dolor y Gloria*, sino por sus nominaciones al Oscar y a los premios Bafta por bandas sonoras que han obtenido además numerosos premios. Ha trabajado con directores de la talla de Pedro Almodóvar y John Malkovich, siendo su reputación de talla mundial.

Otro compositor de gran prestigio en este ámbito pese a su juventud es Fernando Velázquez, que ya sabe lo que es ganar un Goya tanto a mejor música original como a mejor canción original.

Es imposible hablar de un ámbito tan complejo y personal como el de la composición contemporánea sin cometer errores imperdonables, especialmente, si hablamos de las últimas generaciones de compositores, de los que citaremos al menos a Eva Ugalde, Iñaki Estrada, Mikel Chamizo, Helga Arias, Mikel Urkiza, Bráis Novoa, Xabier Otaolea, Jon Bienzobas-Pagola y Mikel Iturregi. Conscientes de ello, no quisiéramos terminar este forzosamente demasiado rápido y ligero vistazo sin citar la existencia de la asociación cuyas salomónicas denominaciones –distintas en euskera, castellano y francés– consiguen unir en torno suyo a la práctica totalidad del movimiento compositivo vasco. Nos referimos a Musikagileak, Asociación Vasco-Navarra de Compositores / Euskal Herriko Musikagileen Elkarte / Association de Compositeurs de Musique en Pays Basque.

Interpretatzaileak

AHOTS-MUSIKA

ABESBATZAK ETA ORFEOIAK

Sarreran aipatu dugun moduan, musikaren alderditik begiratuta, Euskal Herriaren irudia orfeoiekin, abesbatzekin, identifikatu izan da batez ere, bai hemen bertan, bai atzerrian, eta egiten den lotura hori ez da funsgabea, beldurrik gabe esan baitezakegu gaur egun euskal abesbatzak munduko onenen artean daudela. Lehenengo euskal orfeoia 1860ko hamarkadan sortu ziren, Europan garai hartan indarra hartzen ari zen ereduaren haritik. Katalunian eta beste leku batzuetan ez bezala, hemen garrantzi handia izan zuten burgesiak eta herriko autoritateek orfeoia sortzean eta sustatzean; langileen astialdirako jarduera sano eta onuragarri bat bilatzeaz gainera, beste zerbait ere lortu nahi zuten: herriko zeremonietarako eta ospakizunetarako balioko zuen egitura bat finkatzea eta jende xehearentzat, behe-mailako klasekoentzat, bizigarri izango zen jarduera bat piztea.

Hala sortu ziren, 1865an, Orfeón Pamplonés, Iruñeko Orfeoia, eta, 1865ean, Orfeón Easonense, Donostiako Orfeoia. Hurrengo hamarkadak funtsezkoak izan ziren eredia finkatzeko eta indartzeko, eta, lehiaketei esker, orfeoi haiek beren hiri edo herriaren ordezkari bilakatu ziren; hala, orfeoi haietako batek kanpoan lehiaketaren bat irabazten zuenean, festa-giroan ospatzen zen haien itzulera, gaur egun kirol-garaipenekin gertatzen den bezalatsu. Egoera hartan, egundoko garrantzia izan zuten Iruñeko, Donostiako eta Tolosako orfeoiek, bai eta Bilboko Korral Elkarteak ere, Euskal Herriko garrantzitsuenak aipatzearen.

Foruak galdu berri ziren, eta, horren kariaz, garai hartan orfeoiek interes handia erakutsi zuten euskal musika tradizionalarengatik eta euskararengatik, eta kontu politikoek ere sarritan izan zuten eragina haietan; jarrera sozialistak eta errepublikazaleak, karlistak eta nazionalistak, denetik izan ziren, batzuk alde batera eta beste batzuk bestera gehiago lerratzen baziren ere. Horrez gainera, kasu askotan orfeoiek harreman handia izan zuten elizarekin eta

8. Remigio Múgica Iruñeko Orfeoiko neskekin. Bergara, 1930.

Los intérpretes

LA MÚSICA VOCAL

LOS COROS Y ORFEONES

Tal y como decíamos en la introducción, la actividad orfeonística es la que se ha considerado más ligada al pueblo vasco, tanto dentro como fuera de sus fronteras, y puede afirmarse que a día de hoy algunas de las masas corales vascas siguen estando entre las mejores de su tipo en todo el mundo. La actividad de los primeros orfeones vascos arranca en la década de 1860, una fecha más o menos acorde con el desarrollo del modelo en Europa. A diferencia de lo que ocurrió por ejemplo en Cataluña, en la fundación de los orfeones vascos la burguesía y las autoridades locales jugaron un papel muy importante; no solo buscaban un espacio de ocio sano y útil para el obrero, sino también efectivos para los ceremoniales locales e incluso una fuente de sustento más o menos digna para las clases inferiores.

En este contexto se formó, en 1862, el Orfeón Pamplonés y, en 1865, el Orfeón Easonense en Donostia/San Sebastián. Las siguientes décadas fueron fundamentales en el desarrollo del modelo. A través de un sistema de concursos, las agrupaciones se convirtieron en representantes de su localidad, celebrándose sus éxitos de forma muy similar a lo que ocurre hoy con los grandes triunfos de los clubes deportivos. En este ambiente la importancia del Orfeón Pamplonés, el Donostiarra, el Tolosano (Gipuzkoa) y el de la Sociedad Coral de Bilbao es innegable, por hablar solo de los de las localidades más importantes del País Vasco.

En aquella época de reciente pérdida foral, las características de estas agrupaciones fueron, entre otras, el interés por la música tradicional vasca y el propio idioma vasco, así como en numerosas ocasiones un componente político bien fuera socialista, carlista, nacionalista o republicano, sin olvidar una relación bastante estrecha en muchos casos con las actividades religiosas. Estos orfeones, en su mayoría masculinos, se fueron convirtiendo en mixtos sobre todo en las décadas de 1920 y 1930.

La inevitable cesura de la guerra civil fue quizás algo más llevadera dentro del movimiento coral que en otras actividades culturales y artísticas, si bien hubo que esperar a las décadas de 1950 y 1960 para asistir a una nueva etapa de crecimiento. En aquellos años, sin embargo, surgieron agrupaciones importantes, como la Coral Easo en Donostia/San Sebastián, la Agrupación Coral de Elizondo (Navarra) o la Agrupación Coral de Cámara de Pamplona. En 1962 tiene lugar el I Campeonato Vasco-Navarro de *ochotes*, a partir del cual esta curiosa formación de ocho voces masculinas vivirá una época de esplendor.

Otros concursos destacados son el I Festival de la Canción Vasca en 1965 y la primera edición del Certamen Internacional de Masas Corales de Tolosa (Gipuzkoa), certamen que ha alcanzado prestigio internacional y sigue celebrándose en la actualidad. Por lo que respecta al repertorio de estos grupos, pasada la primera época centrada en obras complicadas y efec-tistas pensadas para los concursos, han recurrido a melodías tradicionales

erlijio-jarduerekin. Orfeoi haietan, gehienetan bai behintzat, gizonezkoek bakarrik parte hartzen zuten hasieran, baina pixkanaka emakumezkoak ere sartzen hasi ziren, 1920ko eta 1930eko hamarkadetan batez ere; eta harrezkero orfeoiak mistoak dira.

36ko gerrak ekarri zuen haustura eramangarriagoa izan zen abesbatzen mugimenduaren barnean gainerako kultura- eta arte-jardueretan baino; hala ere, hasierako urteak ilunak izan ziren eta abesbatzen mugimendua ez zen indartu 1950eko eta, batez ere, 1960ko hamarkadara arte, garai hartan hazkunde-aroa hasi baitzen. Nolanahi ere, gerraosteko urte ilunetan, berrogeiko hamarkadan, abesbatza garrantzitsu batzuk sortu ziren: Donostiako Easo Abesbatza, Elizondoko Abesbatza (Agrupación Coral de Elizondo) eta Iruñeko Ganbera Abesbatza (Agrupación Coral de Cámara de Pamplona), garrantzitsuenak aipatzearren. 1962an, I. Zortzikoteen Lehiaketa Euskal-nafarra (I Campeonato Vasco-navarro de *ochotes*), jokatu zen, eta, hurrengo urteetan, zortzi gizonez osatutako talde berezi haiek, otxote edo zortzikote izenez ezagutzen ditugunak, gorakada handia izan zuten.

Beste lehiaketa ezagun batzuk ere sortu ziren urte haietan: konparazio batera, I. Euskal Kantaren Jaialdia, 1965ean, eta Tolosako Abesbatza Lehiaketaren lehenbiziko edizioa, 1969an; azken hau oraindik ere urtero jokatzen da eta entzute handia du nazioartean. Errepertorioari dagokionez, hasieran abesbatzek obra konplexuak eta efektistak, lehiaketei begira pentsatutakoak, hautatzen zituzten batez ere; pixkanaka, ordea, euskal melodia eta doinu tradizionalak gero eta indar handiagoa hartzen hasi ziren, eta izen handiko konpositoreek, tartean Euskal Herriko garrantzitsuenek, doinu zahar horien moldaerak egin zituzten.

Orfeoen eta abesbatzen errepertorioa zabalduz joan zen, eta errenazimentuko polifoniak eta obra sinfoniko-koral handiak interpretatzen hasi ziren euskal orkestrarekin lankidetzan; beren errepertorioan era guztietako konposizioak zeuden: euskal musikagileek berriaz konposatutako lanez gainera, obra klasiko germaniarrak interpretatzen ziren, esaterako, eta horiekin batera molde frantseseko lan berriak, garai hartan puri-purian zeudenak. Euskal orfeoiek lehiaketetan eta jendaurreko emanaldietan maila handia ematen zuten, berehala egin ziren ospetsu –1920ko hamarkadan jada fama handia zuten bakarren batzuek–; eta, horien artean, aipamen berezia merezi du Bilboko Koral Elkarteak, ahalegin handiak egin baitzuten opera nazionala euskaraz lantzeko; ahalegin horien emaitza nagusia Guridiren *Amaya* obra izan zen, Wagnerren musikaren kutsu nabarmena duena. Gerraostean Bilboko taldeak lanean jarraitu zuen, baina zarzuela aldera bideratu zituen batez ere bere ahaleginak.

Erljio-musikak, bere aldetik, berebiziko garrantzia izan zuen XX. mendearren hasierako erreformatan; *Motu Proprio*-aren espiritua agertu zen, zeinak gregorianoaren soiltasunera itzultzea proposatzen zuen; erre-nazimentuko polifonia bultzatu zen, eta estilo xumeko errepertorio berria, musika-tresna gutxirekin, interpretatu zen. Horretan lan handia egin zuen Bilboko Schola Cantorum Santa Ceciliak, bereziki Víctor Zubizarreta zuzendari izan zen garaian. Nolanahi ere, garbi dago euskal abesbatzen mugimendua protagonista nabarmena izan dela azkeneko mende eta erdi honetan Euskal Herriko musikaren barnean.

Gaur egun, orfeoi eta talde gehienak Euskal Herriko Abesbatzen Elkartean bilduta daude, eta, denen artean bat nabarmen zena erraza ez bada ere, badira bakarren batzuk bereziki ospetsu egin direnak, dela bide luzea egin dutelako, dela sari asko irabazi dituztelako, dela nazioartean entzute handia lortu dutelako.

9. Bilboko Koral-Elkartea Richard Serraren *Denboraren materia* obraren barruan. Bilboko Guggenheim Museoa, 2017.

9. La Sociedad Coral de Bilbao dentro de *La materia del Tiempo*, de Richard Serra, en el Museo Guggenheim de Bilbao (Bizkaia), 2017.

vascas adaptadas por distintos compositores, entre ellos, sin duda, los más importantes del país.

Pronto, no obstante, el repertorio se amplía hacia la polifonía del renacimiento y, en especial, a grandes obras sinfónico-corales. Así, colaboran con las orquestas vascas en un repertorio en el que se encontraban desde obras clásicas germánicas, hasta las obras más novedosas de la época de sello francés, además de las compuestas ex profeso, valga repetirlo, por compositores vascos. Este tipo de actividades comenzó a hacer famosos a los orfeones vascos ya en la década de 1920, y en ella merece destacar la importancia de la Sociedad Coral de Bilbao en los intentos de elaborar una ópera nacional en euskera, cuya culminación fue seguramente *Amaya*, de Guridi, de cuño wagneriano. Después de la guerra, continuarían estos esfuerzos, aunque más bien dirigidos a la zarzuela.

Mención aparte merece, por supuesto, la importancia de la música religiosa en torno a las reformas de principios del siglo XX. El llamado espíritu del *Motu Proprio* propugnaba la vuelta a la sencillez del gregoriano, la polifonía del renacimiento y la interpretación de nuevos repertorios de estilo sobrio y pocos instrumentos. Cabe destacar la labor de la Schola Cantorum Santa Cecilia de Bilbao, especialmente en la época en que fue dirigida por Víctor de Zubizarreta. Con todo, en pocas palabras podemos decir que el movimiento coral vasco ha sido protagonista más que destacado de la actividad musical del país en el último siglo y medio.

Aunque es difícil destacar entre el gran número de coros, la mayor parte agrupados en la actual Confederación de Coros del País Vasco, es claro que hay algunos de especial renombre por su larga trayectoria, palmarés y prestigio internacional.

Es el caso de la Sociedad Coral de Bilbao, fundada en 1886, que pronto obtuvo un buen número de premios nacionales e internacionales. Como hemos visto, fue una institución decisiva en el desarrollo de la ópera vasca. En su curriculum puede presumir de una buena lista de estrenos en España –el *Réquiem* de Verdi o *Carmina Burana* de Carl Orff– y también de estrenos mundiales de repertorio sinfónico-coral de autores de primera línea internacional. Su prestigio le ha llevado a actuar junto a alguna de las orquestas más importantes del mundo, como la Sinfónica de Moscú, la Royal Philharmonic Orchestra de Londres o la Sinfónica de Berlín, por citar

Entzute handiko abesbatzen artean Bilboko Koral Elkarte dago, 1886an sortu zena, eta ordutik makina bat sari irabazi duena Euskal Herrian, estatu espainiarrean zein mundu zabalean. Lehen esan dugun bezala, instituzioak ahalegin handiak egin zituen euskal opera lantzeko eta sustatzeko; hala, Elkartearen curriculum oparoari begiratuz gero, opera franko estreinatu duela ikusiko dugu, bai Espainian (Verdiren *Requiema* edo Carl Orffen *Carmina Burana*, besteak beste), bai munduan zehar; eta nazioartean punta-puntakotzat hartzen diren konpositore askoren erreperitorio sinfoniko-korala interpretatu du. Nazioartean duen ospeari esker munduko orkestra garrantzitsuenetako batzuekin jardun du; Moskuko Orkestra Sinfonikoarekin, Londreseko Royal Philharmonic Orkestrarekin eta Berlingo Orkestra Sinfonikoarekin, adibidez. Bestetik, Elkartek grabatu dituen obrak artean, aipagarri da Ariel Ramírez konpositore argentinarren *Misa criolla*, José Carreras tenorarekin eta Ramírezekin berarekin –hau pianora– elkarlanean egindakoa; horrez gainera, Guridiren erreperitorioaren parte handi bat ere grabatu du (besteen artean, *Amaya, El caserío* eta *Así cantan los chicos*, Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin), eta beste euskal musikagile handi batzuen hainbat lan ospetsu ere bai: esaterako, Escuderoen *Gernika*, Euskadiko Orkestrarekin. Eskuratu dituen sarien artean, nabarmentzekoak dira, besteak beste, Arte Ederren Urrezko Meritu Domina eta Bilboko Uriko Urrezko Domina. Gaur egun, musika-ikasketak egiteko eskaintza zabala du, eta musika arautua nahiz ez-arautua irakasten dute bertan.

Iruñeko Orfeoia ere historia luzea du; 1891n sortu zen, eta gaur egun arte iraun du taldearen egitura behin betikoa (aurretik hainbat aldiz sortu –jatorrizkoa 1865ean– eta desagertu zen). Jaio zenez geroztik sari asko jaso ditu, lehenengoa 1892an, urte hartan Bilboko Nazioarteko Lehiaketa irabazi zuen-eta. 1903an, orfeoia misto bihurtu zen, eta bera izan zen espainiar estatu osoan gizonezkoen eta emakumeen osatutako lehenengo abesbatza. 1906an, Alfontso XIII.aren ezkontzan kantatu zuen, Madrilen. 1927an, Maurice Ravelek zuzendu zuen. Gerraostean estatu espainiarrean zein nazioartean jardun zuen berariazko erreperitorio batekin, eta obra handiak interpretatzen zituen: Mozarten, Verdiren, Brahmsen eta Fauréren *Requiemak*, Bachen *Pasioak* eta Beethovenen *Bederatzigarren Sinfonia*. 1970eko hamarkadan, Jose Antonio Huarteren zuzendaritzapean, orfeoia izen handia hartu zuen nazioartean. Hurrengo urteetan, 1990eko hamarkadan, Iruñeko Orfeoia berdefinizio-aldi bat izan zuen.

Azken urteotan, Iruñeko Orfeoia elkarlanean jardun ohi du penintsulako hainbat orkestrarekin, eta sarritan aritu da San Petersburgoko Mariinski Teatroarekin ere; Errusiako orkestra handi horrekin Mahlerren bigarren eta zortzigarren sinfoniak interpretatu ditu, eta munduko agertokirik handienetan egin dituzte emanaldiak. Iruñeko Orfeoia bestelako ikuskizunetan ere partu hartu du; adibidez, *Carmina Burana* obraren muntaia ikusgarriak egin zituen La fura dels baus taldearekin. 2010ean, Nafarroako Urrezko Domina eman zioten, eta, 2018an, Arte Ederretako Urrezko Domina.

Donostiako Orfeoia 1897an sortu zen. Lehenengo sari garrantzitsua 1906an irabazi zuen: Parisko Ohorezko Sari Nagusia (Grand Prix d'Honneur). Misto da 1909az geroztik. 1950eko eta 1960ko hamarkadetan izen handia hartu zuen nazioartean. Donostiako Orfeoia garrantzi handiko obrak interpretatu izan ditu bere emanaldietan; adibidez, Berlioz-en *Requiema* Bordelen, 1951. urtean, Charles Munch-en zuzendaritzapean; urte berean, Loiolako Basilikan eskaini zuen emanaldia, Leopold Stokowski zuzendaritzapean; 1957an, Parisen, Brahmsen *Requiem aleman bat* interpretatu zuen, Ataulfo Argentaren zuzendaritzapean, eta, 1962an, Edinburgoko Jaialdian,

algunos nombres. Entre sus grabaciones destacan: la *Misa criolla* de Ariel Ramírez, con José Carreras y el propio autor al piano, buena parte del repertorio de Guridi ya mencionado –*Amaya, El caserío* y *Así cantan los chicos*– con la Sinfónica de Bilbao y otras grandes obras de autor vasco, como *Gernika*, de Escudero, grabado con la Euskadiko Orkestra. Entre sus distinciones destacan la medalla de oro al Mérito de las Bellas Artes y la de la villa de Bilbao. En la actualidad dispone de una amplia sección de enseñanza musical, tanto reglada como no reglada.

El Orfeón Pamplonés, por su parte, fue fundado en su forma definitiva en 1891, obteniendo también una buena serie de premios entre los que destaca el Internacional de Bilbao, ya en 1892. En 1903 fue el primer orfeón del Estado que se convirtió en mixto, actuando en 1906 en Madrid, en la boda Alfonso XIII, y siendo dirigido por Ravel en 1927. Después de la guerra civil española empieza una actividad nacional e internacional con un repertorio específico en el que figuran los *Réquiems* de Mozart, Verdi, Brahms y Fauré, las *Pasiones* de Bach y la *Novena Sinfonia* de Beethoven. Sin embargo, su espaldarazo internacional más importante llega en la década de 1970 con la dirección de José Antonio Huarte, al que sucede un periodo de redefinición en la década de 1990.

En los últimos años se ha iniciado una colaboración habitual con distintas orquestas peninsulares y con la del Teatro Mariinski de San Petersburgo, con la que ha interpretado la segunda y la octava sinfonías de Mahler, actuando en los escenarios más prestigiosos del mundo. También merece destacar la colaboración del coro en espectaculares y menos convencionales montajes, como las *Carmina Burana* con el grupo La fura dels baus. En 2010 se le concedió la medalla de oro de Navarra y en 2018 la Medalla de Oro de las Bellas Artes.

El Orfeón Donostiarra, por su parte, surgió en 1897, y entre sus primeros galardones destaca el Gran Premio de Honor de París en 1906. Mixto desde 1909, conoce un gran prestigio internacional en las décadas de 1950 y 1960, destacando entre sus interpretaciones la del *Réquiem* de Berlioz con Charles Munch a la batuta, la de la Basílica de Loyola bajo la dirección de Leopold Stokowski, *Un Réquiem alemán* de Brahms en París con Ataulfo Argenta en 1957, y *La Atlántida* de Falla dirigida por Igor Markevitch.

Esta proyección internacional ha tenido su continuidad en los últimos años en sus giras por Estados Unidos, Israel o la antigua URSS, con un repertorio de la altura de *Carmina Burana*, el *Réquiem* de Verdi, *La Creación* de Haydn o la *Misa de la Coronación* de Mozart. Entre sus más de ciento treinta grabaciones destacan las distintas versiones del *Réquiem* de Verdi –especialmente una: la versión en CD y DVD dirigida por Claudio Abbado con la Filarmonía de Berlín, nominada a los Grammy de 2001–, de *Carmina Burana* y el DVD de la ópera *La condenación de Fausto* de Berlioz. Su disco *Orfeón Donostiarra 1897-1997*, con diversos extractos, fue disco de platino y *Canciones*, otro similar con la Euskadiko Orkestra, disco de oro en 2004. Entre las distinciones que en su andadura ha obtenido el Orfeón Donostiarra cabe subrayar el premio Príncipe de Asturias de las Artes y la Medalla de Oro de Gipuzkoa.

Con estos tres grandes coros no se agota, ni mucho menos, la nómina de masas corales vascas, aunque sí puede decirse que son las más conocidas, representativas y de renombre internacional. Mención aparte, sin intención de agotar las más importantes, merece la Capilla de Música de la Catedral de Pamplona, cuyo origen se remonta nada menos que a 1206. Este coro tuvo orquesta propia hasta mediados del siglo XX. El objetivo fundamental de esta agrupación coral es el culto catedralicio, pero ofrece una buena serie de

Manuel de Fallaren *Atlantida* obra London Symphony Orkestrarekin, Igor Markevitch zuzendaritzapean.

Donostiako Orfeoia nazioartean duen sonaren erakusgarri dira mundu zabalean egin ohi dituen birak; AEBetan, Israelen eta garai batean SESB izan zenekoan jarduna da, adibidez, eta maila handiko erreperorioarekin joaten da beti: *Carmina Burana*, Verdiren *Requiem*a, Haydn-en *Kreazioa* eta Mozarten *Koroatze meza*, besteak beste. Ehun eta hogeita hamar grabazio baina gehiago eginak ditu; horien artean, aipagarriak dira Verdiren *Requiem*ari egindako bertsioak (aipagarria da bereziki, Claudio Abbadoren zuzendaritzapean, Berlingo Orkestra Filarmonikoarekin grabatu zuena; CD eta DVD formatuetan argitaratu zen, eta 2001ean Grammy sarietarako proposatu zuten); *Carmina Buranaren* hainbat bertsio ere grabatuak dituzte, eta Berliozen *Faustoren kondenzazioa* opera ere bai, hau ere DVDan argitaratua. *Orfeón Donostiarra 1897-1997* diskoak egundoko arrakasta lortu zuen, eta platinozko diskoa izan zen. Era berean, Euskadiko Orkestrarekin *Canciones* disko ospetsua grabatu zuen, urrezko diskoa izan zena 2004an. Donostiako Orfeoia bere ibilbidean zehar jaso dituen sarien artean, nabarmentzekoak dira Asturiasko Printzea Arte Saria eta Gipuzkoako Urrezko Domina.

Jakina da Euskal Herrian badirela beste orfeoi eta abesbatza batzuk ere, baina aipatu ditugun hiru horiek dira ezagunenak eta nazioartean fama handiena dutenak. Dena den, bada beste bat aipamen berezia merezi duena: Iruñeko Katedraleko Musika Kapera, orain dela mende asko sortu zena, 1206an, hain justu. Orkestra propioa izan zuen XX. mendearen erdialdera arte. Horren helburu nagusia liturgikoa da, noski, katedralean gurtza edo kulturako giroa sortzea, baina, horrez gainera, nazioartean kontzertu asko ematen ditu urtero, eta hamalau disko grabatuak ditu; horietako gehienak katedraleko artxiboko errepertorioan oinarritzen dira.

Beste talde aipagarri bat, bereziagoa egiten duen musika motarengatik, Iruñeko Ganbera Abesbatza da; 1946an sortu zen, eta abesbatza txikiagoa da beste orfeoi handien aldean; XV. eta XVII. mendeen arteko musika-errepertorioa ikertzea eta zabaltzea da taldearen helburua. Hala ere, laster zabaldu zuen taldeak errepertorioa, eta esan daiteke gaur egun Abangoardiako musika dela bere espezializazioetako bat. Vianako Printzea Saria irabazi zuen 2018an. Ehun diskotik gora grabatu ditu sortu zenetik.

BAKARLARIAK

Operan are eta nabarmenagoa da musika erudituak oro har daukan kontrastea bat. Batetik, operak ez du toki handirik hartzen euskal musikaren barnean; gogoratu behar da opera euskaraz egiteko ahalegin guztiek zailtasun eta oztopo latzak topatu dituztela beti bidean, sorreratik bertatik hasita. Gainera, gaur egun opera garaikideak arazo larriak ditu, ez sortzeko bakarrik, bai eta publiko zabalaren aurrean agertzeko ere, eta problema horiek unibertsalak dira.

Beste aldetik, ordea, XVIII. mendearen azken herenetik XX. mendearen lehenengo hamarkadara arte, musikagile gutxi batzuren operek lortu zuten ospea, oihartzuna eta opera-kantarien aitortza; hala izan zen mundu osoan, baita Euskal Herrian ere. Era berean, gaur egun ere badira, punta-puntako opera-kantarien artean, euskaldun batzuk eta horiek prestigio handia lortu dute, operako zirkuitu eta harrobi handietatik urrun samar dauden arren.

10. Julián Gayarrerren oroitarria, Mariano Benlliure-k sortutakoa. Erronkari.

10. Monumento a Julián Gayarre de Mariano Benlliure. Roncal (Navarra).

conciertos internacionales al año y ha grabado una veintena de discos, la mayoría de los cuales con la base del repertorio del propio archivo catedralicio.

Otra agrupación de carácter más especial es la Coral de Cámara de Pamplona, fundada en 1946 con la finalidad de conformar un grupo más pequeño, no de masa coral, con el objetivo del estudio y la difusión del repertorio de música de los siglos XV hasta el XVII. Sin embargo, pronto se amplió su repertorio y puede decirse que una de sus especialidades es la de música de Vanguardia. Premio Príncipe de Viana en 2018, la institución ha grabado más de un centenar de discos a lo largo de su historia.

LOS SOLISTAS

En la ópera es especialmente perceptible un contrasentido que afecta a la música erudita actual incluso a nivel planetario. Por un lado, podemos asegurar que este género tiene una presencia relativamente escasa en la vida musical vasca, y hemos mencionado ya el fracaso de la consecución de una ópera nacional vasca en euskera. Por otro, la creación y, sobre todo, la puesta en escena de ópera contemporánea acarrea una enorme cantidad de dificultades, proporcional a los medios necesarios para ello y especialmente a la dificultad de sus propuestas para el gran público.

Sin embargo, la obra operística de un grupo reducido de compositores, que abarca aproximadamente desde el último tercio del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, proporciona un indiscutible prestigio social y un enorme respeto hacia de-

terminados cantantes, tanto a escala mundial como en la propia Vasconia. Aunque a distancia considerable de los grandes circuitos y canteras de cantantes de ópera, hay un puñado de cantantes vascos de primera línea que tienen verdadero prestigio internacional.

Antecedentes históricos tampoco faltan. El tenor Pedro Garat, el *Orfeo de Francia*, deleitó con canciones vascas a la reina María Antonieta en 1783. En ámbitos más cercanos, destacan las figuras del tenor Pedro de Unanue (1814-1846), de carrera operística internacional, la del también tenor Isidoro de Fagoaga (1893-1976) y la del bajo José Mardones (1868-1932).

La figura más señera, por supuesto, la constituye el roncalés Julián Gayarre (1844-1890). Fue uno de los tenores más importantes de su época, de cuya voz, desgraciadamente, no tenemos constancia discográfica. Se valoraba de él su intensidad interpretativa, tanto por su voz –de la que se apreciaba especialmente su capacidad para crear contrastes de color e intensidad– dentro de una extrema claridad del texto, como por su perfecta dicción. Nacido en una pequeña localidad montañesa, pastor y luego ferrón

Opera-kantari euskaldunen artean aitzindari izan zen Pedro Garat tenorra, *Frantziako Orfeoa* deitua, 1783an euskal kantak abestu zizkiona Maria Antonieta erreginari. Eta, haren ondoren, beste hainbat opera-kantari handi etorri ziren: Pedro Unanue (1814-1846) tenorra, Isidoro Fagoaga (1893-1976) tenorra eta José Mardones (1868-1932) baxua, besteak beste.

Nolanahi ere, opera-kantari euskaldunen artean, Julián Gayarre (1844-1890) erronkariarra da gailena. Bere garaiko tenor handienetakoa izan zen, baina, tamalez, ez dugu haren ahotsaren grabaziorik. Interpretatzean zeukan bizitasun apartagatik nabarmentzen zen; ahots indartsua zeukan, kolore- eta intentsitate-contrasteak sortzeko gaitasun miresgarria zuena, eta, agidanean, testuak garbi kantatzen zituen, bikain ahoskatuz. Erronkarin jaio zen, Pirinioetako mendi magalean. Txikitan artzain ibili zen jaioterrian, eta aurrerago olagizon eta errementari izan zen Irunberrin eta Iruñean. Iruñeko Orfeoi sortu berria –jatorrizkoan– hasi zen kantatzen, eta Hilarión Eslavari eta Nafarroako Diputazio Foralari esker jaso ahal izan zuen musika-heziketa sendoa, aurrena Madrilen eta gero Italian. Bere bizitzako alderdi horiek eta kanturako zeukan gaitasun miresgarriak mito bilakatu zuten, hainbestearino ezen hil ondoren laringea erauzi baitzieten; gaur egun ikusgai dago Nafarroako museoan.

Egun, Ainhoa Arteta sopranoa gailentzen da operako euskal kantarien artean, berak ospe oso handia lortu baitu nazioartean. 1964an jaio zen Tolosan; lehenengo urratsak jaioterrian eta Donostiako kontserbatorioan eman zituen, eta ondoren Italian eta Estatu Batuetan osatu zituen musika-ikasketak. *Metropolitan Opera National Council Auditions* lehiaketa irabazi zuen New Yorken eta *Concours International de Voix d'Opéra Plácido Domingo* Parisen. 1990ean egin zuen debuta Palm Beacheko (AEB) operan, eta, harrezkero, munduko agertoki eta kontzertu-areto nagusietan egin ditu saioak.

Grabazio garrantzitsuak egin ditu mundu osoan, eta batez ere aipagarri dira RTVE-Música diskoetxearekin argitaratu dituenak. Horrez gainera, hainbat DVD ere grabatuak ditu, New Yorkeko Metropolitan Opera House-ekin bereziki. Errepertorio popularragoetara hurbiltzeko saioak ere egin ditu, eta hainbat disko grabatu ditu era horretako kantekin. Jaso dituen sarien artean, *Hispanic Society of America*rena (Amerikako Sozietate Hispanikoa) nabarmendu behar da.

Euskal lirikaren bigarren kantari ezagunena, María Bayo soprano nafarra da, Fiteron jaio zena 1958an. Nafarroan egin zituen musika-ikasketak eta Alemanian osatu zituen ondoren. 1988an, ezaguna egin zen nazioartean, Vienako Belvedere Jaialdian hamaika sari irabazi zituelako. Harrezkero, etengabe kantatu du munduko kontzertu-areto garrantzitsuetan; bere errepertorio zabalean liedak, oratorioak eta zarzuelak sartzen dira, hala XIX. eta XX. mendeetako ezagunenak nola XVIII. mendeko barrokoak, eta opera ere lantzen du, noski.

María Bayoren bertuteen artean, aipatzekoak dira bere bozaren garbitasuna eta distira, ahoskera aparta, eszenan antzezteko maisutasuna eta estilo desberdinetara egokitzeko daukan gaitasun miresgarria. Hogeita hamar disko baino gehiago egin ditu; horietan leku berezia hartzen dute Mozarten errepertorioko obrek, María Bayo espezialista handia baita horien interpretazioan, eta errepertorio espainoleko piezak ere badira tartean, horietako zenbait aurreneko aldiz disko batean grabatuak. Horiez aparte, dozena bat DVD ere grabatu ditu munduko diskoetxe printzipalekin, eta horien artean nabarmendu beharrekoak dira Gioacchino Rossini-ren grabazioak, musikagile italiarra soprano nafarraren konpositore kutunetako bat baita. María Bayok Vianako Printzea Saria jaso zuen 2002an eta Musikako Sari Nazionala 2009an.

en Pamplona, empezó cantando en el primitivo Orfeón Pamplonés, y solo gracias a Eslava y a la propia Diputación navarra pudo tener una educación de categoría internacional. Todos esos factores lo erigieron en mito, hasta el punto de que a su muerte se le extrajo la laringe que aún hoy día está expuesta al público.

Entre las realidades consagradas a nivel internacional en la ópera de este momento destaca la soprano Ainhoa Arteta, nacida en 1964 en Tolosa, localidad en la que, como parece inevitable, dio sus primeros pasos como coralista, estudiando posteriormente en Italia y Estados Unidos. Ganadora de los concursos Metropolitan Opera National Council Auditions en Nueva York y del Concours International de Voix d'Opéra Plácido Domingo de París, debutó en la ópera en 1990 en Palm Beach, actuando a partir de ahí en los teatros y salas de conciertos más importantes del mundo.

Destacan sus grabaciones con el sello RTVE-Música, así como diversos DVDs, especialmente los grabados con la Metropolitan Opera House de Nueva York. Son notables también sus acercamientos a repertorios más populares, materializados en la grabación de varios discos. Entre los galardones que le han sido concedidos destaca el Premio de la Hispanic Society of America.

La otra cara más conocida de la lírica vasca es María Bayo, nacida en Fitero en 1958. Tras sus primeros estudios en Navarra, completó su aprendizaje en Alemania. En 1988 saltó a la palestra internacional al obtener nada menos que once premios en el Festival Belvédère de Viena. Desde entonces ha actuado repetidamente en todas las grandes salas de conciertos del mundo, sin descuidar el repertorio del lied, el oratorio y la zarzuela; tanto de la

11. Ainhoa Arteta.

11. Ainhoa Arteta.

Carlos Mena kontratenorra ez da hain ezaguna publiko zabalarentzat, beharbada gazteagoa delako baina, batez ere, bere ahotsa eta errepertorioa bereziak direlako, ezohikoak. 1971n jaio zen Gasteizen, eta bere hirian bertan hasi zen musika ikasten; aurrerago, Suitzako Schola Cantorum Basiliensis-en osatu zituen ikasketak René Jacobs-ekin eta Richard Levitt-ekin. Denbora gutxian erreferentziazko kantari bilakatu da bere ahots-estiloan, eta esan beharra dago estilo horretan interpretatzen dela gaur egun antigoeleko *castratien* (irenduen) errepertorioa. Musika barrokoa (XVII-XVIII. mendekoa) lantzen du batez ere, publiko zabalarentzat askoz ere ezezagunagoa dena XIX. mendeko operaren aldean.

Nolanahi ere, Carlos Menaren errepertorioa zabala eta aberatsa da oso: Erdi Aroan hasi, XIX. mendeko liedetatik pasatu eta XX. mendera arte heltzen da. Kontratenor gasteiztarraren diskoen artean, aipagarria da *De Aeternitate* kantaldiaren grabazioa, Mirare diskoetxearekin grabatu zuena; 2002an *Diapasón de Oro* saria irabazi zuen disko horrekin. Menak interpretatzailea izateaz aparte, orkestra-zuzendaria ere bada, eta arrakasta handia lortu du horretan ere.

Euskal operaren azkeneko errealitatea Andeka Gorrotxategi da. Musika heziketa konplexua izan ondoren, nazioarteko lehen planora salto egin zuen, 2011n, Pinkertonen *Madame Butterfly* operaren interpretazio bikaina egin ostean, Novaran. Ahots sendo eta argia du, eta horrek bereziki egokia bilakatzen du tenore liriko-spintoaren rolak betetzeko; Franco Corellirekin konparatua izan da. Zarzuela ere kantatzen du, eta batez ere Guridiren *El Caserío* interpretatzen nabarmendu da.

12. Andeka Gorrotxategi kantuan Rubén Fernández Aguirre piano-jotzailea lagun duela Bilboko Arriaga antzokian. Bilbo, 2020.

12. Andeka Gorrotxategi cantando en el teatro Arriaga de Bilbao acompañado del pianista Rubén Fernández Aguirre. Bilbao (Bizkaia), 2020.

zarzuela más conocida de los siglos XIX y XX como de la barroca del XVIII, de cuyo repertorio ha trabajado también el ámbito operístico.

Son notables la claridad y brillantez de su voz, su impecable dicción y sus habilidades para la escena, además de su apabullante versatilidad estilística. Cuenta en su haber con más de treinta discos, entre los que pueden destacarse los de repertorio mozartiano, en los que siempre ha despuntado, y las grabaciones, en muchos casos por primera vez, de repertorio español. También ha grabado una docena de DVDs con los principales sellos discográficos mundiales. Entre ellas merecen especial atención sus grabaciones de Rossini, otro de sus autores favoritos. En 2002 recibió el Premio Príncipe de Viana y en 2009 el Nacional de Música.

La figura del contrateno Carlos Mena es menos conocida por el gran público. En él destacan el carácter más inusual de su voz y su repertorio. Nacido en Vitoria-Gasteiz en 1971, inició sus estudios en la capital alavesa, para perfeccionarlos de la mano de René Jacobs y Richard Levitt en la Schola Cantorum Basiliensis de esa ciudad suiza. A día de hoy es una de las figuras de referencia en su estilo de voz, con el que habitualmente se interpreta el repertorio de los antiguos *castrati*. Es por ello que Mena se centra en la época barroca, mucho menos conocida por el gran público que la ópera decimonónica.

Con todo, su repertorio no acaba ahí y ha hecho incursiones en músicas que abarcan desde la Edad Media al siglo XX, pasando incluso por los lieder del XIX. Con *De Aeternitate*, primera grabación del sello Mirare, obtuvo el Diapasón de Oro en 2002. Mena compagina su labor de intérprete con la de director de orquesta, faceta en la que ha obtenido también importantes éxitos.

La última realidad de la ópera vasca es el tenor Andeka Gorrotxategi, quien desde una complicada educación musical ha saltado al primer plano internacional a partir de su interpretación de Pinkerton de *Madama Butterfly* en Novara en 2011. Con una voz de la que se destaca su potencia y luminosidad, lo que le hace especialmente adecuado para papeles de tenor lírico-spinto, se ha hablado de él como del nuevo Franco Corelli. Es reseñable también su interés por el repertorio de zarzuela, en el que ha destacado su interpretación de *El Caserío* de Guridi.

MUSIKA INSTRUMENTALA

ORKESTRAK

Euskadiko Orkestra da, zalantzarik gabe, Euskal Herriko orkestrarik garrantzitsuenak. Eusko Jaurlaritzak sortu zuen 1982an, erakunde publikoa jai eta bi urtera; euskal gobernuak Euskadiko Orkestra hain azkar sortu izanaki argi erakusten du musikari garrantzi itzela eman zaiola maila sinbolikoan. Lehenengo zuzendaria Enrique Jordá izan zen, musikagile ezaguna eta errespetu handia zuena nazioartean. Euskadiko Orkestra sortu zela urte asko ez badira ere, estatu espainoleko erreferentziazko orkestretako bat izatera heldu da; ehun emanalditik gora eskaintzen ditu urtean; abonatuentzako denboraldia egiten du urtero Bilbon, Iruñean, Donostian eta Gasteizen, eta berrogeita hamar mila lagun inguru joaten dira bere kontzertuetara urtero.

Euskal Herriko lau hiriburuetan urtero egiten duen denboraldiaz gainera, bira asko egiten ditu Espainian eta atzerrian, eta horietan lehenengo eta oraingo euskal musikagileen lanak tartekatzen ditu musika unibertsaleko konpositore handien obrekin. Munduko kontzertu-areto nagusietan interpretatu du bere erreperitorio zabala, eta ehun disko inguru grabatuak ditu; horien artean aipatu beharrekoak dira euskal konpositoreen sailekoak, dozena batetik gora. Euskadiko Orkestrak, izan ere, arreta berezia eskaini die beti euskal sortzaileei; hala, hainbat disko grabatuak ditu euskal musikagile batzuen konposizioekin, Escudero, Lazkano edo Illarramendirenekin, besteak beste (obra argitaratu gabeak ziren asko, gainera). Aldi berean, beste eremu ezohikoagoetan ere barneratu da, eta grabazioak eginak ditu hainbat euskal musikarirekin, Benito Lertxundi, Mikel Laboa eta Kepa Junkerarekin, esaterako, edo Ken Zazpi taldearekin edo Euskal Herriko pailazo kuttunekin. Musika popularraren eskura jartzeko bere

13. Euskadiko Orkestra Kursaal Jauregian. Donostia, 2018.

LA MÚSICA INSTRUMENTAL

LAS ORQUESTAS

La orquesta más importante del País Vasco es, sin duda, la Euskadiko Orkestra, fundada en 1982 por un Gobierno Vasco que apenas contaba con dos años de existencia, lo que da fe de la importancia a nivel simbólico que aquel concedió a la música. Su primer director fue Enrique Jordá, de reconocida trayectoria internacional. En su relativamente breve existencia la sinfónica vasca se ha convertido en una de las orquestas de referencia del Estado, con más de cien actuaciones al año, una temporada anual de abono en Bilbao, Pamplona, Donostia/San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, siete mil abonados y una media de ciento cincuenta mil espectadores anuales.

Además de esta cuádruple temporada, realiza numerosas giras por España y el exterior, alternando las obras de compositores vascos clásicos y contemporáneos, que son una de las principales preocupaciones de la orquesta, con los grandes nombres de la música universal. Sus interpretaciones han llenado algunas de las salas de conciertos más importantes del mundo, y su repertorio se ha visto reflejado también en cerca de un centenar de grabaciones discográficas, entre las que destacan la serie de compositores vascos con más de una docena de discos y los discos de las composiciones de Escudero, Lazkano o Illarramendi, la mayoría de ellos con obras inéditas. Otras más atípicas son muestra de su arraigo social, como las grabaciones con intérpretes de música popular como Benito Lertxundi, Kepa Junkera o Ken Zazpi, actividad que culmina con Mike Oldfield en 2008, las grabaciones de bandas sonoras de autores como Alberto Iglesias o Fernando Velázquez, y las realizadas con los más populares payasos en euskera.

A ello hay que añadir la larga lista de directores y solistas de prestigio que la han dirigido o han interpretado con ella, y tampoco se pueden olvidar sus intervenciones en *la Quincena* donostiarra o en los ciclos de la ABAO, así como los encargos realizados a compositores vascos. Si a esto añadimos su actividad camerística, podemos entender fácilmente por qué consideramos a esta orquesta como la institución más importante de este ámbito.

La Orquesta Sinfónica de Navarra – Pablo Sarasate, por su parte, es la más antigua en activo de las orquestas del Estado, ya que fue fundada en 1879 en relación con la figura de Pablo Sarasate, y ha pasado por varios nombres, como Orquesta Santa Cecilia y Orquesta Pablo Sarasate. Dispone de una temporada de abonos en Pamplona y, especialmente tras su última remodelación, mantiene una importante carrera nacional e internacional. Ambas orquestas desempeñan en la actualidad, además, una importante y amplia labor pedagógica, especialmente con los más jóvenes.

La orquesta Sinfónica de Bilbao, por su parte, ha recorrido un camino lleno de dificultades desde su fundación en 1920, consiguiendo una mayor estabilidad a partir de 1982 y, sobre todo, desde 1999, con la inauguración del Palacio Euskalduna, actual sede de la misma. Allí realiza una temporada de abono, destacando también un catálogo discográfico centrado en grabaciones de compositores vascos para el sello Naxos, con las óperas *Mendi-Mendiyan* de Usandizaga y *Amaya* de Guridi, así como la zarzuela *El Caserío* de este último autor. Podemos cerrar este capítulo con otras orquestas centradas en la juventud, como la Euskal Herriko Gazte Orkestra, la Musikene Orkestra, perteneciente al Conservatorio Superior de Música del País Vasco, la

ahalegin etengabea, Mike Oldfieldek in lan egin zuen 2008an, eta Alberto Iglesias edo Fernando Velázquez egileen soinu-banden grabazioak ere egin zituen.

Euskadiko Orkestrarekin, gainera, sona handiko musika-zuzendari eta bakarlari askok in lan egin dute. Eta ez genuke aipatu gabe utzi nahi Donostiako Hamabostaldian eta OLBE zikloetan egiten duen lan aparta. Ganbera-musikan ere in handia egiten du, eta euskal konpositoreei enkarguak egin ohi dizkie zenbaitetan. Esandako guztia kontuan hartuz, garbi dago Euskadiko Orkestra musika-instituziorik garrantzitsuen del a Euskal Herrian.

Pablo Sarasate Nafarroako Orkestra Sinfonikoa, bere aldetik, estatu espainolean bizirik jarraitzen duten orkestren artean zaharrena da. 1879an sortu zen Pablo Sarasate musikagile handiaren inguruan. Izen asko izan ditu sortu zenetik: Santa Cecilia Orkestra, adibidez, edo Pablo Sarasate Orkestra. Abonatuentzako denboraldia egiten du Iruñean; 2.700 bazkidetik gora ditu, eta, azken birmoldaketaren ostean bereziki, ekitaldi asko egiten ditu hala estatu espainolean nola mundu zabalean. Bi orkestrok pedagogia-lan handia egiten dute gaur egun, gaztetxoekin bereziki.

Bilboko Orkestra Sinfonikoa zailtasun asko izan ditu 1920an sortu zenetik gaur arte egin duen bidean. 1982tik aurrera egitura egonkorrago bilakatu zen joan zen, eta 1999an erabat sendotu zen Euskalduna Jauregiaren inaugurazioarekin; gaur egun hantxe du egoitza, eta abonatuentzako denboraldia eskaintzen du. Disko-katalogo garrantzitsua grabatua du Naxos diskoetxearekin; musikagile euskaldunen lanak jasotzen ditu batez ere: Usandizagaren *Mendi-Mendiyan* eta Guridiren *Amaya* opera eta *El Caserío* zarzuela, besteak beste. Atal honekin amaitzeko, gazteen orkestrak ere aipatu behar ditugu, in handia egiten ari baitira; horien artean, nabarmentzekoak dira Euskal Herriko Gazte Orkestra, Musikene Orkestra (Euskal Herriko Goi Mailako Kontserbatorioarena), Orchestre Symphonique du Pays Basque-Iparraldeko Orkestra, Maurice Ravel kontserbatorioarekin lotua, eta Euskal Herriko Ikasleen Orkestra.

BESTE TALDE BATZUK

Musika-bandak ere oso errotuta daude Euskal Herrian. Bilboko Udal Banda 1895ean sortu zen, eta zaharrenetako bat da gaur egun bizirik direnen artean. Garrantzi handiko lana egiten du jaietan, ospakizunetan eta bestelako ekitaldi sozialetan, eta kontzertu-ziklo bat du Azkuna Zentroan, Areatzako Kioskoan eta Euskalduna Jauregian. Gainera, hamabi diskotik gora grabatuak ditu.

Gasteizko bandak ere historia luzea du; 1916an eraberritu zen, eta Arabako hiriburuko Teatro Principal Antzokian kontzertu-denboraldia eskaintzen du. Hainbat disko grabatu ditu, eta horien artean aipagarri da Luis Aranbururen lanak biltzen dituen a. Iruñeko banda, *La Pamplonesa*, 1919an sortu zen. Ezinbestekoa da San Fermin jaietan, hango musika-giroan ardatza da eta. Kontzertu-denboraldia ere eskaintzen du, noizean behin aparteko kontzertuak emateaz gainera.

Bada Euskal Herrian, musikaren alorrean, kasu berezi bat, aparta, gure-gurea dena eta Europa osoan beste inon ez dagoena: txistulari-bandak. Herriko musikari gisa, txistulariak aitzindariak izan dira, lehenengo txistulari-bandak XVII. eta XVIII. mendeetan sortu baitziren udalen babesean. Txistulari-bandek zeremonia-funtzioetan eta herriko plazetan jotzen

14. Banda de Txistularis Municipal de Tolosa (Gipuzkoa) y Banda de Txistularis Municipal de Pamplona (Navarra). Tolosa, 2013.

Orchestre Symphonique du Pays Basque – Iparraldeko Orkestra, vinculada al conservatorio Maurice Ravel y la Euskadiko Ikasleen Orkestra.

OTRAS FORMACIONES

Las bandas de música son otra institución de notable arraigo en el país. La Banda Municipal de Bilbao es una de las más antiguas en activo, ya que se creó en 1895. Además de su importante labor festiva y social, tiene un ciclo de conciertos en Azkuna Zentroa, el Quiosco del Arenal y el Palacio Euskalduna y ha grabado una docena larga de discos. Otra de las más veteranas es la de Vitoria-Gasteiz, refundada en 1916. Cuenta con una temporada de conciertos en el Teatro Principal de la capital alavesa y ha grabado varios discos entre los que destacan los que contienen las interpretaciones de obras de Luis Aranburu. La Pamplonesa, por su parte, fundada en 1919, es imprescindible en el espacio sonoro sanferminero, y cuenta también con una temporada de conciertos a los que hay que sumar unos cuantos extraordinarios.

Caso interesante por su excepcionalidad en el ámbito europeo son las bandas de txistularis, cuyos antecedentes como músicos municipales frecuentemente se remontan a los siglos XVII y XVIII. En ellas los intérpretes de este instrumento tradicional alternan funciones ceremoniales, interpretación de danzas tradicionales para el baile público y verdaderos conciertos de música académica, con unos resultados sorprendentes por su calidad y musicalidad para aquellos que no las conocen. Entre todas sobresalen, sin duda, las bandas municipales de txistularis de Donostia/San Sebastián, Bilbao y Vitoria-Gasteiz.

Vida más inestable, por definición, es la de los grupos camerísticos, razón por la que es imposible citar a todos. Quizás pueden mencionarse entre los más notables al Quinteto de viento Pablo Sorozabal, fundado en 1986 y con sede en Donostia/San Sebastián, y al cuarteto de cuerda Alos Quartet, fundado en 1999. En el ámbito de la música contemporánea merece citarse el Ensamble Espacio Sinkro, de Vitoria-Gasteiz, formado en 1985, grupo residente del Festival Sinkro de Música Electroacústica y del Festival Internacional de Música Carmelo Bernaola en Vitoria-Gasteiz. También cabe subrayar el gran número de formaciones de este tipo salidas de Musikene, el Conservatorio Superior del País Vasco.

14. Tolosako Udal Txistulari Banda eta Iruñeko Udal Txistulari Banda. Tolosa, 2013.

dute, txistuaren musika herri dantza tradizionalen arima baita; baina, horrez gainera, musika akademikoa ere eskaintzen dute kontzertuetan, eta esan beharra dago txistua ezagutzen ez dutenak harritu egiten direla tresnaren musikaltasun ederrarengatik eta txistulari-bandek duten kalitate bikainarengatik. Aipagarrienak Donostiako, Bilboko eta Gasteizko udal txistulari-bandak dira.

Ganbera-taldeak ez dira egonkorak izaten berez; sortu eta desagertu egiten dira etengabe, eta horregatik ezinezkoa zaigu hemen guztiak aipatzea. Hala ere, horien artean nabarmentzekoak dira Pablo Sorozabal haize-boskotea, 1986an Donostian sortu zena, eta Alos Quartet hari-laukotea, 1999an sortua. Musika garaikideari dagokionez, aipamen berezia merezi du Ensamble Espacio Sinkro taldeak, 1985ean sortu zena Gasteizen; Arabako hiriburuan egiten diren Musika Elektroakustikoaren Sinkro Jaialdian eta Karmelo Bernaola Nazioarteko Musika Jaialdian parte hartzen du Gasteizko taldeak. Aipatu beharrekoa da Musikenetik, Euskal Herriko Goi Kontserbatoriotik, horrelako talde asko ateratzen direla.

Aipamen berezia merezi dute, dudarik gabe, Katia eta Marielle Labèque ahizpa lapurtarrak, munduko piano-jotzaile bikoterik garrantzitsuenetako bat osatzen baitute; jendearen artean arrakasta handia duten beren proposamen heterodoxoengatik dira ezagunak, batez ere, eta berdin egiten dituzte kolaborazioak Madonnarekin edo Stingekin nola abangoardiako musikak egiten dituzten edo euskal musikagileen bertsio interesgarriak.

Proposamen heterodoxo eta heterogeneoen ildo horretan, Euskal Barrokensemble taldea aipatu behar dugu, 2006an Enrike Solinisek sortu eta leku bat egitea lortu duena antigoaletako musikaren nazioarteko esparruan. Jordi Savallekin eta Hespèrion XXI taldearekin lotura du, eta euskal tradizioaren elementuak jasotzen dituen proposamenak egiten ditu, antigoaletako musika egitera mugatu gabe; hala, arrakasta handia lortzen du, eta pentsa daitekeen baino jende gehiago erakartzen du itxura batera aski mugatua dirudien esparru honetara.

BAKARLARIAK ETA ORKESTRA-ZUZENDARIAK

Alor honetan ere antzinatik datorkie euskaldunei ospea, euskal musikari askok erantzukizun handiko karguak izan baitituzte. Teklaturako musikaren arloan, aipagarri dira, izen handiko beste musikagile askoren artean, Sebastián Albero eta Joakin Oxinaga; Errege-Kaperako organo-jotzaileak izan ziren biak ala biak, eta XVIII. mendean Estatu espainolean izan ziren musikari handien artean daude.

XIX. eta XX. mendeetan ere izan ziren musikari handiak; adibidez, Dámaso Zabaltza eta Genaro Vallejos piano-jotzaileak eta Eduardo Hernández Asiain biolin-jotzailea, baina guztiak Pablo Sarasate iruindarraren itzalean geratu ziren, seguru asko bera izan zelako bere garaiko biolin-jotzailerik onena. Pablo Sarasatek biolina jotzeko sen ikaragarria zeukan; eransten zaizkion ezaugarri eta bertute nagusien artean, interpretatzeko erraztasuna eta gozotasuna aipatu behar dira, haren malgutasun eta bizitasun miresgarria, eta zeukan teknika fina. Haren ezkerreko eskuaren abiadura eta teknika izugarriak ziren, eta beti jotzen zuen musikaltasun perfektuarekin, soinu bikainarekin eta afinazio paregabearekin.

Munduko kontzertu-areto garrantzitsuetan jo zuen Sarasatek, baina ez zuen inoiz jaioterria ahaztu; gogoangarriak ziren San Fermin jaietan eskaini ohi zituen kontzertuak, hala eszena ofizialetan nola Iruñeko kaleetan; ostatu

Mención aparte merecen, sin duda, las hermanas labortanas Katia y Marielle Labèque, que constituyen uno de los dúos de piano más importantes del mundo, siendo particularmente conocidas por sus propuestas heterodoxas y exitosas de cara al público, que van desde colaboraciones con Madonna o Sting hasta músicas de vanguardia, pasando por interesantes versiones de compositores vascos.

Asimismo, en esta línea de propuestas heterodoxas y heterogéneas podemos mencionar el grupo Euskal Barrokensemble, creado en 2006 por Enrike Solinís, que se ha hecho un hueco en el panorama internacional de la música antigua. Relacionado con Jordi Savall y el grupo Hespèrion XXI, realiza propuestas que reivindican elementos de la tradición vasca y no se circunscriben a la música antigua, consiguiendo el éxito entre públicos más heterogéneos de lo que podría pensarse en este aparentemente limitado ámbito.

SOLISTAS Y DIRECTORES DE ORQUESTA

También en este ámbito los vascos han cosechado fama desde antiguo, habiendo conseguido algunos de ellos puestos de la más alta responsabilidad. Entre los numerosos nombres destacados en el ámbito de la música para teclado, por ejemplo, podemos citar a Sebastián de Albero y a Joaquín de Oxinaga, organistas de la Capilla Real que se encuentran entre las personalidades más interesantes de la música hispana del XVIII.

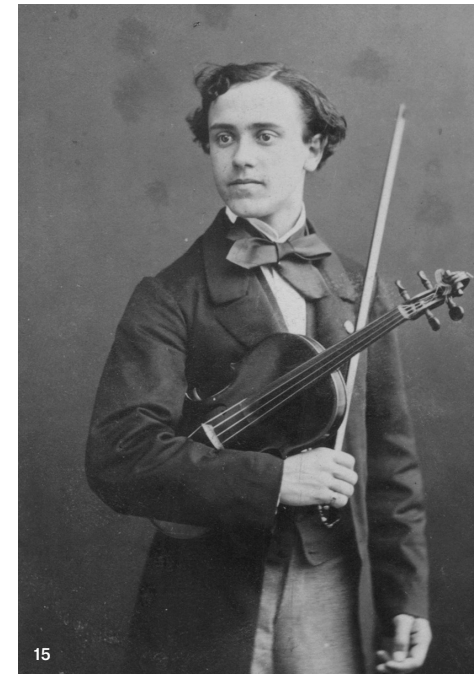
Otras figuras del siglo XIX y XX, como los pianistas Dámaso Zabaltza y Genaro Vallejos, y el violinista Eduardo Hernández Asiain quedan oscurecidas ante la figura del pamplonés Pablo Sarasate, quizás el mejor violinista de su tiempo. De él se destacaban la sutileza de interpretación y su técnica

depurada en cuanto a ataque, flexibilidad y una natural facilidad para el violín. Su velocidad y técnica de la mano izquierda fueron también proverbiales, pero siempre con perfecta musicalidad, sonido exquisito y afinación única.

Visitante de todas las salas de conciertos más importantes del mundo, Sarasate nunca olvidó su patria chica, y fueron memorables los conciertos que brindó en sanfermines, tanto en el escenario oficial como en el improvisado de las calles pamplonesas, donde se ponía a tocar desde el balcón de su hotel entre vítores y en olor de multitudes. Su influencia fue trascendental en el nacimiento de la orquesta de la ciudad.

Todas sus obras fueron pensadas para ser tocadas por él mismo y de acuerdo con sus criterios musicales. Como tales, abundan los pasajes de bravura, erizados de dificultades que dieron a algunas de sus obras enorme popularidad. En gran medida se basó en melodías populares de su tiempo, bien de origen tradicional u operístico, destacando quizá su *Jota de San Fermín*, el famoso *Zapateado* y *Aires bohemios*. Constituyen aún hoy día un repertorio muy interpretado por los virtuosos del instrumento.

15. Pablo Sarasate.
Ca. 1862.

15. Pablo Sarasate.
Ca. 1862.

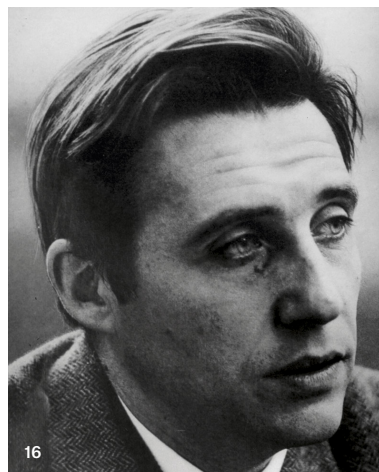
hartuta egon ohi zen hoteleko balkoian jotzen zuen, inprobisazio bikainak eginez, eta jendetzak txaloka eta bibaka erantzuten zion, esker onez. Sarasateren eraginak egundoko garrantzia izan zuen Iruñeko orkestraren sorreran.

Pablo Sarasatek obra guztiak berak jotzeko pentsatu eta sortu zituen, bere musika-irizpideei jarraiki betiere. Bere lanetan ugariak dira suhertasun handiko pasarte zailtasunez beteak, eta horiek ospe izugarria eman zieten bere konposizio batzuei. Gehienak bere garaiko doinu ezagunetan oinarritzen dira, tradizioaletan batzuk, operako doinuetan beste zenbait; *Jota de San Fermín*, *Zapateado* ospetsua eta *Aires bohemios* dira aipagarrienak. Gaur egun ere sarritan interpretatzen dira obra horiek biolin-jotzaile birtuosoen erreperorioetan.

Bada fama handiko beste musikari bikain bat, beharbada XX. mendeko harpa-jotzaile onena: Nicanor Zabaleta donostiarra. Musika-ibilbide gehiena Amerikan egin zuen –Estatu Batuetan eta Puerto Ricon–, baina sekula ez zuen ahaztu bere erroak Euskal Herrian zituela, eta inoiz txistua ere jo izan zuen New York Radio-ko programa batean –Emiliana Zubeldiarekin batera parte hartuz irratsaioan–. 1952an, Donostiara itzuli zen, eta, ordutik aurrera, Atlantikoaren bi aldeetan bizi izan zen, joan-etorrian ibiliz; bolada bat Amerikan igarotzen zuen eta hurrena Donostian. Nicanor Zabaletak harparekin egin zuen ibilbideak ez du parekorik, musika-tresna horrekin beste inor ez baita heldu berak lortu zuen mailara. XVIII. mendeko erreperorioan espezializatu zen, baina, aldi berean, beretzat propio konposatu zituzten kontzertuak hainbat konpositore handik: Ginasterak, Milhaud-ek, Villa-Lobosek, Pistonek, Krenek-ek eta Rodrigok, besteak beste.

Lanean jarraitzen duten interpretatzaileen artean, Joaquín Achúcarro pianista da gaur egun ospetsuena. 1932an jaio zen Bilbon, eta oso gaztetan hasi zen pianoa jotzen; 1946an egin zuen debuta, eta laster hartu zuen fama, 1953an Viotti lehiaketa eta 1959an Liverpoolgoa irabazi ostean. Harrezkero ibilbide aparta egin du nazioartean: hirurogei herrialde baino gehiagotan jo du berrehun orkestra eta lauhun zuzendari baino gehiagorekin, punta-puntakoak guztiak ere. Achúcarrok sen ikaragarria dauka interpretatzeko; bereziki aipagarria da bere sonoritatea, pianoari ateratzen dion soinu miresgarria, batez ere *legato* notak erabiltzerakoan. 1986an Espainiako Musika Sari Nazionala irabazi zuen, eta 2000an Artist for Peace izendatu zuen UNESCOk. Eginak dituen grabazio ugarien artean, Ravelen pianorako bi kontzertuena da, euskal musikari dagokionez, garrantzitsuenak; 2002an grabatu zuen Euskadiko Orkestrarekin.

Interpretatzaile gazteen artean, badira Euskal Herrian punta-puntako batzuk. Horietako bat da Ricardo Odriozola biolin-jotzaile eta konpositorea, Bilbon jaioa 1965ean. Europako, Ipar Amerikako eta Israelgo hainbat orkestra eta talde instrumentaletan parte hartzen du, eta konpositore gisa ere lan handia egiten du. Beste musikari handi bat Asier Polo biolontxelo-jotzailea da, Bilbon jaioa hau ere 1971n. Musikeneko irakaslea da gaur egun, eta hainbat bira egin ditu nazioartean; horien artean nabarmentzekoak dira Alfredo Krausekin egin zituenak. Disko asko grabatu ditu, eta, bereziki aipagarriak dira euskal nahiz espainiar musika garaikidearen grabazioak. Beste biolontxelo-jotzaile handi bat Josetxu Obregón da, Bilbon jaioa hau ere 1979an; antigoleko musikaren interpretazioan espezializatu da, eta alor horretan aipagarria da

16. Joaquín Achúcarro 1960ko hamarkadan.

16. Joaquín Achúcarro en la década de 1960.

Otra figura de enorme renombre, quizás el mejor arpista del siglo XX, fue el donostiarra Nicanor Zabaleta. Aunque desarrolló la mayor parte de su carrera en América, entre Estados Unidos y Puerto Rico, nunca olvidó sus raíces vascas, e intervino incluso esporádicamente como txistulari ante la New York Radio compartiendo programa con Emiliana de Zubeldía. A partir de 1952 volvió a Donostia/San Sebastián, alternando residencia en ambos lados del Atlántico y desarrollando una carrera sin precedentes en su instrumento. Aunque puede decirse que se especializó en el repertorio del XVIII, para él compusieron conciertos autores de la talla de Ginastera, Milhaud, Villa-Lobos, Piston, Krenek y Rodrigo.

Entre los intérpretes en activo, sin duda la figura de más reconocido prestigio es el pianista bilbaíno Joaquín Achúcarro, nacido en 1932. Artista precoz, debutó ya en 1946, saltando a la fama internacional al ganar el concurso Viotti en 1953 y el de Liverpool en 1959. Desde entonces ha desarrollado una carrera internacional de impresionantes dimensiones: más de sesenta países, actuando con más de doscientas orquestas y más de cuatrocientos directores, incluyendo todos los de primera fila. De él se ha destacado su increíble sonoridad, especialmente en el uso del *legato*, y su peculiar sentido de la interpretación. Premio Nacional de Música en 1986 y nombrado en 2000 Artist for Peace por la UNESCO, entre su igualmente inmensa lista de grabaciones se pueden destacar, por su importancia en el ámbito vasco, las de los dos conciertos para piano de Ravel, grabados con la Euskadiko Orkestra en 2002.

Entre los intérpretes más jóvenes despuntan el violinista y compositor bilbaíno Ricardo Odriozola, nacido en 1965, que forma parte de diversas orquestas y agrupaciones instrumentales de toda Europa, América del Norte e Israel; tiene, además, una notable actividad como compositor. El violonchelista Asier Polo (Bilbao, 1971) y actual profesor de Musikene, por su parte, ha realizado giras de carácter internacional, destacando sus actuaciones con Alfredo Kraus. Polo tiene una nutrida discografía en la que destacan las grabaciones de música contemporánea tanto vasca como española. También violonchelista y de Bilbao es Josetxu Obregón, nacido en 1979; se ha especializado en la interpretación de música antigua y en esa faceta resalta su labor como creador y director del grupo La Ritirata. El pianista vitoriano Alfonso Gómez, por su parte, desarrolla su carrera profesional en Alemania. Se ha especializado en repertorio contemporáneo, grabando una decena larga de discos, entre los que merecen especial atención los dedicados a compositores vascos.

El saxofonista Josetxu Silguero, nacido en Irun (Gipuzkoa) en 1964, es una de las figuras más polifacéticas del panorama musical vasco contemporáneo. Más conocido a nivel popular por sus cualidades como intérprete de jazz y colaborador en una buena cantidad de proyectos con grupos de rock vascos, también ha desarrollado una muy intensa actividad en el mundo de la música académica, especialmente centrada en la música de Vanguardia y en la electroacústica en particular. Para él han compuesto obras una veintena de compositores vascos contemporáneos. También son muy abundantes sus grabaciones discográficas que abarcan música contemporánea, jazz y bandas sonoras de películas como *La pelota vasca* de Julio Medem.

Entre las intérpretes más jóvenes brilla con luz propia la figura de la pianista Judith Jauregi, nacida en Donostia/San Sebastián en 1985. De ella se destaca su energía, frescura y luminosidad, que le han llevado a realizar giras por Europa y Asia, además ha creado su propio sello discográfico.

sortzaile gisa eta La Ritirata taldearen zuzendari gisa egiten duen lan aparta. Alfonso Gómez piano-jotzaile gasteiztarrak (1978-), berriz, Alemanian egin du bere karrera profesionala. Errepertorio garaikidean espezializatu da, eta hamar diskotik gora grabatu ditu; horien artean aipagarriak dira euskal musikagileei eskainitakoak.

Aipamen berezia merezi du Josetxo Silguero saxofoi-jotzaileak ere. 1964an jaio zen, Irunen, eta gaur egun, euskal musikan diren interpretatzaile polifazetikoaren artean, bera da handienetako bat. Jendeak, publiko zabalak, jazzeko musikari gisa ezagutzen du batez ere, bai eta euskal rock taldeekin proiektu askotan parte hartu duelako ere; baina, esparru horietan ez ezik, musika akademikoaren munduan ere lan asko egin da, batez ere abangoardiako musikan, eta, horren barnean, musika elektroakustikoan bereziki. Gaur egungo hogeiren bat euskal musikagilek berarentzat propio konposatu dituzte hainbat obra. Era guztietako estreinaldiak egin ditu, eta disko asko grabatuak ditu; musika garaikidea eta jazz lantzen ditu horietan. Bestetik, soinu-bandak ere egin ditu zinerako; adibidez, berea da Julio Medemen *La pelota vasca* filmaren musika.

Interpretatzaile gazteenen artean, Judith Jauregi piano-jotzailea gailentzen da; Donostian jaio zen, 1985ean. Bere energia, kemena, freskura eta argitasuna nabarmentzen dira; Europan eta Asian zehar birak egin ditu, eta bere diskoetxe propioa sortu du.

Euskal orkestra-zuzendariari dagokionez, beste atal batzuetan ikusi ditugun musikagile handiez gainera, Pablo Sorozabal musikagilea, esaterako, aipamen berezia merezi dute Jesús Aranbarrik (1902-1960), Rodrigo A. de Santiagok (1907-1985), Enrique Jordák (1911-1996), Javier Bello Portuk (1920-2004) eta Pedro Pirfanok (1929-2009).

Nolanahi ere, gaur egungo zuzendaririk ezagunena Juanjo Mena (1965-) da, zalantzarik gabe; BBCko Filarmonikako zuzendari titularra izan da, eta Europako eta Amerikako orkestra printzipalenak zuzendu ditu. Aipatzekoa da, halaber, opera-zuzendari gisa egin duen lana, eta BBC Philharmonic-arekin egindako grabazioak Chandos etxearentzat. Musikaren Sari Nazionala eman zioten, 2016an.

Gazteagoen artean, aipatzekoa da Inma Shara amurriarra (1972-), munduko orkestra garrantzitsuenetako batzuk zuzendu dituen; gainera, konpromiso sozial handia erakutsi du gizartearekin, sarritan jarri baitu bere irudia irabazi asmorik gabeko kanpaina askoren alde, eta Europar Bikaintasun Saria eman diote. Nomina beste zuzendari gazte bikain batzuekin osatzen da; adibidez, aipatzekoak dira Juanjo Ocón, Xabier Jacinto, Iker Sánchez edo Diego Martin-Etxebarria.

17. Josetxo Silguero.
18. Inma Shara
Madrileko Camerata
Pro Arte zuzentzen.
Madril, 2016.

17. Josetxo Silguero.
18. Inma Shara
dirigiendo a la
Camerata Pro Arte de
Madrid. Madrid, 2016.

Entre los directores de orquesta del País Vasco, a las figuras como el compositor Pablo Sorozabal que hemos citado en otros apartados, se suman Jesús Arámbarri (1902-1960), Rodrigo A. de Santiago (1907-1985), Enrique Jordá (1911-1996), Javier Bello Portu (1920-2004) y Pedro Pírfano (1929-2009).

Con todo, el director más consagrado del momento actual es, no cabe duda, el gasteiztarra Juanjo Mena (1965-), que ha sido titular de la Filarmonica de la BBC y ha dirigido las principales orquestas de Europa y América. También son notables su faceta de director de ópera y sus grabaciones con la BBC Philharmonic para el sello Chandos. En 2016 le fue concedido el Premio Nacional de Música.

Entre las más jóvenes están la amurriotarra Inma Shara (1972-), quien además de dirigir algunas de las más importantes orquestas del mundo, ha desarrollado una especialmente intensa carrera de compromiso con la sociedad, prestando su imagen a numerosas campañas sin ánimo de lucro y siendo galardonada con el premio a la Excelencia Europea. La nómina se completa con otros directores como Juanjo Ocón, Xabier Jacinto, Iker Sánchez Silva o Diego Martin-Etxebarria.

Azpiegitura

Gaur egun, udal musika-eskolen sare zabala daukagu Euskal Herrian, eta badira, gailurrean, goi-mailako ikasketa-zentroak ere. 2001ean Musikene sortu zen, Euskal Herriko Goi Mailako Musika Kontserbatorioa, Donostian duena egoitza. Nafarroan, berriz, urtebete geroago, 2002an, sortu zen Goi Mailako Musika Kontserbatorioa, estatuko legeria berrira egokituta; Iruñeko Pablo Sarasate Kontserbatorioaren oinarrien gainean fundatu zuten. Iparraldean, Maurice Ravel Iparraldeko Kontserbatorioa egiten dira musika-ikasketak; 1876an fundatua, Baionan, Biarritzen, Donibane Lohizunen eta Hendaian ditu egoitzak. Hiru musika-kontserbatorioek orkestrak eta ganbera-taldeak daukate, zeinetan ikasleek behar duten esperientzia profesionala hartzen baitute.

Jaialdiei eta musika-zikloi dagokienez, Donostiako Musika Hamabostaldia da garrantzitsuena, zalantzarik gabe; 1939an egin zen lehenengoz, eta bera da estatu osoan musika klasikoko jaialdirik zaharrena. Musika Hamabostaldia musika ekitaldiz betetzen du abuztua, eta egun horietan era guztietako kontzertuak egiten dira –ehun emanalditik gora izaten dira guztira–. Hainbat ziklo edo adar izaten dira horren barnean: organoarena, antigoaleko musikarena, musika garaikidearena eta musikari gazteena. Esan beharrik ez dago ziklo guztietan alor bakoitzeko orkestra, bakarlari eta zuzendaririk onenek parte hartzen dutela. Ikus-entzuleen kopurua 40.000tik gorakoa izan da azkeneko urteetan.

Interes handia pizten du *Musikastek* ere, Errenterian 1973az geroztik egiten den musika-asteak; euskal musikagileen lanak ezagutaraztea da jaialdi horren helburu nagusia. Jaialdi horiez gainera, Euskadiko eta Nafarroako orkestra sinfonikoek abonatuentzako musika-denboraldiak eskaintzen dituzte, eta beste elkarte filarmoniko eta musikazale batzuek ere maila handiko musika-jaialdiak antolatzen dituzte beren bazkideentzat urte osoan zehar.

19. Germán Ormazabal piano-jotzailea, Maite Arruabarrena mezzosopranoa eta Andoni Egaña bertsolaria Musika Hamabostaldiaren barruko kontzertu batean, Urretxuko Tourseko Martin Deunaren elizan, 2020.

19. El pianista Germán Ormazabal, la mezzosoprano Maite Arruabarrena y el bertsolari Andoni Egaña en la parroquia de San Martín de Tours de Urretxu (Gipuzkoa) en un concierto de la Quincena Musical, 2020.

La infraestructura

Una abundante red de escuelas locales de música culmina en los centros superiores de enseñanza. El Conservatorio Superior de Música del País Vasco, Musikene, se fundó en 2001 y tiene su sede en Donostia/San Sebastián, mientras que su homólogo navarro nació adecuado a la nueva legislación estatal en 2002, sobre la base del Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona. En el País Vasco del Norte esta actividad se desarrolla en el Conservatoire Maurice Ravel, fundado en 1876 y con sedes en Bayona, Biarritz, Donibane Lohizune y Hendaia (Lapurdi). Los tres centros tienen orquestas así como distintos grupos de cámara mediante los que los jóvenes alumnos pueden adquirir la necesaria experiencia profesional.

Por lo que respecta a festivales y ciclos musicales, el más importante es sin duda la Quincena Musical de Donostia/San Sebastián, cuya primera edición data nada menos que de 1939, lo que le convierte en el festival de música clásica más antiguo del Estado. En realidad, su celebración llena de actividades musicales el mes de agosto, durante el que se ofrecen más de cien actuaciones y conciertos de todo tipo. Entre los ciclos habituales destacan los de órgano, música antigua, jóvenes intérpretes y música contemporánea. Por la Quincena han desfilado, obvio es decirlo, lo más granado de las orquestas, solistas y directores de orquesta de este ámbito. El número de espectadores ha superado los 40.000 en sus últimas ediciones.

Especial interés tiene también la *Musikaste*, o semana musical que se celebra en Errenteria desde 1973, y que se dedica a la difusión de la obra de los compositores vascos. A estos festivales hay que añadir las temporadas de abono de las Orquestas Sinfónicas de Euskadi y Navarra, además de otras sociedades y filarmónicas que organizan temporadas de conciertos de primerísimo nivel para sus socios.

Es el caso de la de la Sociedad Filarmónica de Bilbao, fundada en 1896, que cuenta entre sus socios de honor con Kyrstian Zimmerman y que dispone de sede propia para celebrar sus conciertos desde 1904, concretamente en la calle Marqués del Puerto. Su homóloga pamplonesa nació en 1960, y sus conciertos tienen lugar desde su construcción en el Baluarte pamplonés. La ABAO-OLBE, Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, por su parte, desarrolla una muy meritoria labor en ese campo. Fundada en 1953, gracias a sus patrocinadores y a sus muy numerosos socios, actualmente organiza una temporada anual de ópera en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

Es imprescindible mencionar los concursos de primera fila internacional, que sirven como oportunidad para el surgimiento de nuevos talentos y, a la vez, son un punto de reunión en torno a mundos musicales muy especializados. El más señalado es el Certamen Coral de Tolosa (Gipuzkoa), uno de los más importantes del mundo, que se celebra desde 1969. Lugar de encuentro a nivel mundial, los coros participantes muestran todas las facetas de esa actividad, desde polifonía del renacimiento hasta contemporánea, desde la basada en la música tradicional hasta la más rabiosamente vanguardista. Todos los grupos participantes deben, expresamente, interpretar una obra de su repertorio nacional y otra de un compositor español. Además del concurso propiamente dicho, que tiene lugar en el Teatro Leidor de la villa, los coros que participan celebran más de setenta conciertos por toda la geografía vasca. Hasta el momento han participado más de 1.200 coros de todo el mundo. El concurso tiene lugar todos los años hacia primeros de noviembre.

Horixe da Bilboko Elkarte Filarmonikoaren kasua; 1896an sortu zen, eta 1904az geroztik egoitza propioa du hirian, Portuko Markesaren kalean, bere kontzertuak egiteko. Kyrstian Zimerman pianista ospetsua Elkartearen ohorezko bazkidea da. Iruñeko Elkarte Filarmonikoa 1960an sortu zen, eta Iruñeko Baluarte auditorioan antolatzen ditu kontzertuak fundatu zenetik. Bada Bilbon beste elkarte garrantzitsu bat: ABAO-OLBE, Operaren Lagunen Bilboko Elkarte, eta honek ere lan bikaina egiten du opera ezagutarazteko eta zabaltzeko; 1953an sortu zen, eta dauzkan babesle eta bazkide ugari esker –sei milatik gora– urte osoan zehar antolatzen ditu kontzertuak, Bilboko Euskalduna jauregian.

Nahitaez aipatu behar dira hemen Euskal Herrian antolatzen diren nazioarteko lehiaketak, punta-puntakoak baitira guztiak. Talentu berriak ezagutzera emateko eta musika-alor espezializatueta hurbiltzeko aukera ematen dute, eta, aldi berean, musikaren adar desberdinen bilgune ere badira. Denetan aipagarriena Tolosako Abesbatza Lehiaketa da. 1969az geroztik antolatzen da, eta izen handia hartu du nazioartean. Mundu osoko abesbatzen topagune da, eta parte-hartzen duten taldeek musika mota horren alde guztiak jorratzen dituzte: hasi Errenazimentuko polifoniatik eta musika garaikideraino; hasi herri-musikan eta tradizioan oinarritzen diren-etatik abangoardia berritzaileenak lantzen dituzteneraino.

Lehiaketara aurkezten diren talde guztiek euskal errepertorioko obraren bat interpretatu behar izaten dute nahitaez, eta musikagile espainiar baten piezaren bat ere bai. Tolosako Leidor antzokian egiten diren saioetatik aparte, abesbatzek hirurogeita hamar kontzertutatik gora eskaintzen dituzte egun horietan Euskal Herri osoan. Gaur arte, mundu osoko 1.200 abesbatzak baino gehiagok parte hartu dute. Urtero izaten da lehiaketa, azaroaren hasiera aldean.

Tamalez desagertuak dira Julián Gayarre Nazioarteko Kantu Lehiaketa eta Pablo Sarasate Nazioarteko Biolin Lehiaketa, hurrenez hurren 1986tik 2010era bitartean eta 1991etik 2015era bitartean, Iruñean ospatzen zirenak, bi urtez behin. Nafarroa nazioarteko kultura esparruan kokatzen zituzten bi lehiaketa horiek, eta interpretatzaile gazteei hastapenetan laguntza eta bultzadaxo bat ematen zieten; baina, horrez gainera, bazuten bi lehiaketok beste helburu bat ere: interpretatzaile gazteen musika karrerak aintzat hartzea eta balioestea eta bultzada bat ematea. Lehiaketa horietan irabazle izan zirenen artean badira gaur egun ospe handia duten musikariak; María Bayo sopranoa eta Ara Malikian biolin-jotzailea, konparazio baterako.

Antzeko zerbait gertatu zen Nicanor Zabaleta Nazioarteko Lehiaketa-rekin, harizko instrumentuen interpretatzaileentzat zenarekin, zeina 1986an Donostian jokatzeko hasi zen.

Bada beste elkarte bat garrantzi itzela duena: Hauspoz Euskal Herriko Akordeoi Elkarte. 1999an hartu zuen izen hori, 1974tik lanean ari bazen ere; elkarteak lan eskerga egiten du musika-tresna horren alde. Euskal Herrian oihartzun handia du akordeoiak, eta maila handiko musikariak atera dira alor horretan: Enrike Zelaia aipatu behar da bereziki. Elkarteak interpretazio-txapelketa bat antolatzen du 1975az geroztik, estatu espainoleko lehenengoa izan zena bere kategorian. 1993tik aurrera internazionala da, eta bere esparruan ospe handia lortu du. Elkarte nazioarteko konposizio-lehiaketa bat, Francisco Escudero izena duena, antolatzen hasi da, eta akordeoi-bakarlarientzako eta ganbera-taldeentzako obrak saritzen dira bertan. Antzeko helburua dauka, bere esparruaren barruan, Euskal Herriko Abesbatzen Elkarteak, 1984an sortu zenak.

Eresbil, Musikaren Euskal Artxiboa, erakunde itzal handiko bat da, prestigio izugarria duena musikaren alorrean Euskal Herrian nahiz kanpoan.

20. Eresbil en egoitza Erreterian.

20. Instalaciones de Eresbil en Erreterian (Gipuzkoa).

Tristemente desaparecidos son el Concurso Internacional de Canto Julián Gayarre y el de Violín Pablo Sarasate que, desde 1986 hasta 2010 y desde 1991 hasta 2015 respectivamente, se celebraban en Pamplona con carácter bianual. Además de colocar a Navarra en el ámbito cultural internacional y de promocionar las figuras de los intérpretes que les daban nombre, ambos concursos tenían como objetivo expreso ayudar y reconocer las carreras musicales de jóvenes intérpretes. Entre los premiados con estos galardones se encuentran figuras de amplia proyección internacional, como la soprano María Bayo y el violinista Ara Malikian. Algo parecido ocurre con el Concurso Internacional Nicanor Zabaleta para intérpretes de cuerda, que empezó a celebrarse en Donostia/San Sebastián en 1986.

Entre las asociaciones musicales que existen en el País Vasco destaca, sin duda, *Hauspoz* Euskal Herriko Akordeoi Elkarte – Asociación Vasca de Acordeón, que tomó este nombre en 1999, aunque llevaba funcionando desde 1974. La asociación contribuye y refleja la importancia innegable de este instrumento en el país, que ha dado figuras del relieve de Enrike Zelaia. Entre sus actividades resalta la organización de un concurso de interpretación que fue el primero de su nivel en el Estado y que comenzó su andadura en 1975; el concurso es internacional desde 1993 y ha adquirido un amplio reconocimiento en su ámbito. Más recientemente esta asociación ha comenzado a organizar un concurso internacional de composición de obras para acordeón solista o en grupo de cámara que lleva el nombre de Francisco Escudero. Objetivo similar dentro de su ámbito persigue Euskal Herriko Abesbatzen Elkarte – Federación Vasca de Coros, constituida en 1984.

1974an sortu zen Erreterian. Hasieran *Musikaste* jaialdian interpretatzeko ziren obrak biltzen zituen erakundeak; gerora, ordean, etengabe hazi da: 2016an, 2.175 euskal musikagileren lanak katalogatuta zituen. Salako kontsulta eta orientazio bibliografikoa eskaintzen ditu bere zerbitzuen artean bai eta idatzizko eta ikus-entzunezko dokumentuen erreprodukzioa ere.

Hemen bukatzen da euskal musika akademikoari eman diogun errebaso labur hau, laburregia ezinbestean. Ziur asko, behar baino izen gehiago utzi ditugu kanpoan, tamalez. Beste adierazpide eta musika mota batzuekin gertatzen ez den bezala, denboran irauteko grinaz lan egin eta sortzen da alor honetan; denborak esango du, gaurko euskal konpositoreen, interpretatzaileen eta orkestra-zuzendarien artean, zein sartuko diren lehen mailako musikarien zerrendan, Ravelen, Guridiren, Sarasateren eta Gayarreraren ondoan; denborak bakarrik esango du nork iraungo duen gaur egungo fama izpietatik harago.

Eresbil, Archivo Vasco de la Música, es una institución de enorme prestigio dentro y fuera de la vida musical del país. Fue creado en Erreteria (Gipuzkoa) en 1974, en principio como centro de recogida de las obras que difundiría el festival *Musikaste*. Desde entonces su crecimiento ha sido continuo: en 2016 tenía catalogados un total de 2.175 autores y autoras vascas de música. Entre los servicios que ofrecen, además de consulta en sala y orientación bibliográfica, están también la reproducción de documentos escritos y audiovisuales.

Hasta aquí este forzosamente breve repaso de la expresión musical académica vasca, del que sin duda han quedado fuera más nombres de los que debieran, en un ámbito en el que, a diferencia de los de otras músicas, es habitual el afán de trascendencia en el tiempo. Sólo el tiempo dirá, por tanto, cuáles de nuestros compositores, intérpretes y directores de orquesta se unirán a los nombres de Ravel, Guridi, Sarasate o Gayarre, en un reconocimiento que irá más allá de la fama contemporánea.

Bibliografía

Bibliografía

- Arana Martija, José Antonio (1976): *Música vasca*. San Sebastián: Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones.
- Arana Martija, José Antonio (1985): *Euskal musika*. S. L. Eusko Jaurlaritza, Kultura eta Turismo Saila, L.G.
- Nagore Ferrer, María (2002): *La revolución coral. Estudio sobre la Sociedad Coral de Bilbao y el movimiento coral europeo (1800-1936)*. Madrid: ICCMU.
- Okiñena, Josu (2019): *The history of Basque music*. Reno: Center for Basque Studies Press.

SAREAN / EN LA RED

- <http://www.eresbil.com>
Eresbil, Musikaren Euskal Artxiboa.
Eresbil, Archivo Vasco de la Música.
- <http://koralakeae.com>
Euskal Herriko Abesbatzen Elkartea.
Confederación de Coros del País Vasco.
- <http://musikagileak.com>
Euskal Herriko Musikagileen Elkartea.
Asociación Vasco-Navarra de Compositores.
- <http://www.euskomedia.org/aunamendi>
Aunamendi Entziklopedia.
Enciclopedia Aunamendi.
- <https://www.euskadikoorkestra.eus>
Euskadiko Orkestra.

Karlos Sánchez Ekiza (Iruñea / Pamplona, 1963)

Karlos Sánchez Ekiza Musikaren Historiaren irakasle titularra da Euskal Herriko Unibertsitatean. Etnomusikologoa da, musikari praktikoa eta konpositorea denbora-tarte galduetan. Bere ikerketa-lerroek euskal musika dute ardatz, horren imaginarioak eta horren adierazpenak eta, batez ere, musikaren eta identitatearen arteko auziak, bai musika tradizionalaren arloan bai musika eruditaren eta popularraren esparruan. *Trans* aldizkari transkulturalaren zuzendari izan zen. Halaber, Etnomusikologiako Sozietate Iberiarraren zuzendariorde izan zen, bai eta Eusko Ikaskuntzako Folklore Saileko lehendakari ere.

Karlos Sánchez Ekiza es profesor titular de Historia de la Música en la Universidad del País Vasco. Etnomusicólogo y músico práctico y compositor a ratos perdidos, sus líneas de investigación se centran en música vasca, sus imaginarios y sus manifestaciones, y especialmente en lo referente a temas de música e identidad tanto en el ámbito de la música tradicional como en erudita y popular. Ha sido director de *Trans*, revista transcultural de música, vicepresidente de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología y presidente de la Sección de Folklore de la Sociedad de Estudios Vascos.

KREDITUAK / CRÉDITOS

Euskal Kultura Bildumaren edizioa
Edición de la Colección Cultura Vasca
Etxepare Euskal Institutua

Testua / Texto
Karlos Sánchez Ekiza CC BY-NC-ND

Euskarazko itzulpena
Traducción euskera
Mitzel Murua

Edizioa / Edición
Miriam Luki Albisua

Maketazioa / Maquetación
Iñigo Cerdán Matesanz

Diseinua / Diseño
Mito.eus

Azaleko argazkia / Foto de portada
Euskadiko Orkestra
Ruth Abuin

Argitalpen urtea / Año de publicación
2021

Argazkiak / Fotos

1. Karlos Sánchez Ekiza.
2. Mikel Arrazola. Irekia-Eusko Jauriaritza / Gobierno Vasco. CC BY 3.0-ES 2012.
3. Hemen argitaratua da / Publicado en: Eslava, Hilarión (1865-1900): *Método completo de solfeo sin acompañamiento*. Madrid: Librería de Perlado, Páez y C^a.
4. Eresbil – Musikaren Euskal Artxiboa / Eresbil – Archivo Vasco de la Música.
5. Emile Venant, 1929. Baionako Euskal Museoa / Museo Vasco de Bayona.
6. Eresbil – Musikaren Euskal Artxiboa / Eresbil – Archivo Vasco de la Música.
7. Mikel Fraile / El Diario Vasco.
8. Iruñeko Orfeoia Artxiboa. Argazkilaritza saila / Archivo del Orfeón Pamplonés. Sección Fotográfica.
9. Iñaki Andrés / El Correo.
10. Julián Gayarre Fundazioa / Fundación Julián Gayarre.
11. Ainhoa Arteta.
12. Moreno Esquibel / Arriaga Antzokia – Teatro Arriaga.
13. Juantxo Egaña.
14. Mikel Iraola / Tolosaldeko Ataria.
15. Iruñeko Udal Artxiboa. Sarasate Funtza, Félix Nadar / Archivo Municipal de Pamplona. Fondo Sarasate, Félix Nadar.
16. Eresbil – Musikaren Euskal Artxiboa / Eresbil – Archivo Vasco de la Música.
17. Aitor Izaguirre.
18. Oscar González / ZUMA Press / lafototeca.com
19. Gotzon Aranburu.
20. Eresbil – Musikaren Euskal Artxiboa / Eresbil – Archivo Vasco de la Música.

Etxepare Euskal Institutua

Etxepare Euskal Institutua erakunde publiko bat da. Gure helburua nazioartean euskara, euskal kultura eta sorkuntza sustatzea eta ezagutzera ematea da, eta, horien eskutik, beste herrialdeekin eta kulturekin harreman iraunkorrak eraikitzea. Horretarako kalitatezko jarduera artistikoak sustatzen ditugu, eta sortzaile, artista nahiz kultura-sektoreetako profesionalen mugikortasuna errazten dugu, baita euskararen eta euskal kulturaren irakaskuntza ere. Halaber, nazioarteko eragile kulturekin eta akademikoekin elkarlana bultzatzen dugu. Zeregin horietan guztietan Euskadiko kanpo ordezkariak gertuko bidelagun ditugu.

Etxepare Euskal Institutua

Etxepare Euskal Institutua es una entidad pública. Nuestro fin es promover y dar a conocer internacionalmente el euskera, la cultura y la creación vascas, y construir relaciones duraderas con otros países y culturas a través de ellas. Para ello fomentamos actividades artísticas de calidad, y apoyamos la movilidad de creadores/as, artistas y profesionales de los sectores culturales, así como la enseñanza del euskera y de la cultura vasca. Fomentamos, asimismo, la colaboración con agentes internacionales tanto en el ámbito cultural como en el académico. En todo ello trabajamos en estrecha colaboración con las delegaciones de Euskadi en el exterior.

BASQUECULTURE.EUS
THE GATEWAY
TO BASQUE CREATIVITY
AND CULTURE

BASQUE.

Europarrok kultura-ondare oparoa partekatzen dugu, mendeetan zehar izan ditugun trukeen eta migrazio-fluxuen ondorioa dena. Hala, bertako hizkuntzen eta kulturen aniztasuna, berezi egiten gaituen horri esker guztiok jorritua, Europak duen balio handienetako bat da. **BASQUE.** lurralde baten isla da (euskararen lurraldearena), historia baten isla, mundua ulertzeko modu batena, gurea. Bere sustraieiz harro dagoen kultura baten adierazpidea da, ikuspegi berri bat eskaintzeko tradizioa eta abangoardia uztartzen jakin duen kultura batena. **BASQUE.** euskal kultura eta sorkuntza garaikideari begiratzeko leihoa da. Musikaren, dantzaren, antzerkiaren, zinemaren, literaturaren, artearen eta beste adierazpide batzuen bidez euskal kultura eta euskara ezagutzera emateko leihoa. Eta, era berean, sormenari zabalik dagoen leku bat da, partekatzeko, zubiak eraikitzeko eta solaserako, kulturen artean elkar aditzen lagunduko diguten elkarrizketa berriei bide emateko.

Los europeos compartimos una rica herencia cultural como resultado de siglos de intercambio y flujos migratorios. La diversidad lingüística y cultural es uno de los principales valores de Europa a la que todas y todos contribuimos desde nuestra singularidad. **BASQUE.** es el reflejo de un país (la tierra del euskera), de una historia, de una manera de entender el mundo, la nuestra. La expresión de una cultura orgullosa de sus raíces que ha sabido abrazar tradición y vanguardia para ofrecer una nueva mirada. **BASQUE.** es una ventana desde la que asomarse y descubrir la cultura y la creación contemporánea vasca a través de la música, la danza, el teatro, el cine, la literatura, el arte... Y su lengua, el euskera. Y, a su vez, un lugar abierto a la creatividad desde el que compartir, tender puentes y generar nuevas conversaciones que contribuyan al diálogo entre culturas.

EUSKADI
BASQUE COUNTRY

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

ETXEPARE
EUSKAL
INSTITUTUA