

Euskal Herria
País Vasco
Basque
Country

Karlos Sánchez Ekiza

Euskal musika klasikoa

Música clásica vasca ■ Basque Classical Music

Karlos Sánchez Ekiza

Euskal musika klasikoa

Música clásica vasca ■ Basque Classical Music

EUSKAL HERRIA
PAÍS VASCO
BASQUE COUNTRY

Euskal Kultura Saila

Colección Cultura Vasca / Basque Culture Series

- 1 Euskararen historia laburra / Breve historia de la lengua vasca / A Brief History of the Basque Language
- 2 XX. mendeko euskal literatura / Literatura vasca del siglo XX / Basque Literature in the Twentieth Century
- 3 Euskal musika klasikoa / Música clásica vasca / Basque Classical Music
- 4 Euskal kantagintza: pop, rock, folk / La canción vasca: pop, rock, folk / Basque Songwriting: Pop, Rock, Folk
- 5 Estanpa bilduma / Colección de estampas / A Collection of Prints
- 6 Euskal zinema / Cine vasco / Basque Cinema
- 7 Arkitektura eta diseinua / Arquitectura y diseño / Architecture and Design
- 8 Euskal dantza / La danza vasca / Basque Dance
- 9 Bertsolaritza / El bertsolarismo / *Bertsolaritza*
- 10 Tradizioak / Tradiciones / Traditions
- 11 Euskal sukaldaritzaz / Sobre cocina vasca / On Basque Cuisine
- 12 Euskal antzerkia / Teatro vasco / Basque Theater

Euskal Kultura Sailaren editorea
Editora de la Colección Cultura Vasca
Basque Culture Series Editor:

Mari Jose Olaziregi

© **Testua / Texto / Text:**

Karlos Sánchez Ekiza

© **Euskarazko itzulpena:**

Mitxel Murua

© **Translation into English:**

Cameron Watson

© **Diseinua / Diseño / Design:**

Tiktak multimedia

© **Azala / Portada / Front Cover**

Euskadiko Orkestra

Inprimatzailea / Imprime / Printed by:

Gráficas Dosbi

L.G. / D.L. / L.D.: VI-75/2012

ISBN: 978-84-614-9754-6

Etxepare Euskal Institutua

Instituto Vasco Etxepare / Etxepare Basque Institute

Prim 7, 1

E- 20006 Donostia-San Sebastián

etxepare@etxepare.net

www.etxepareinstitutua.net

Euskara, jalgi hadi mundura

Euskara, muéstrate al mundo

Euskara, go forth into the world

1545. urtean, Bernart Etxeparek bere *Linguae Vasconum Primitiae*, euskarazko lehenengo liburua, argitaratu zuenean, desira bat adierazi zuen: “**Euskara, jalgi hadi mundura**”.

Etxepare Euskal Institutuak gure lehenengo idazlearen omenez hartu du izena, eta, haren desira gure izatearen ardatz bilakaturik, euskara eta euskal kultura mundura ateratzea eta zabaltzea du helburutzat.

Batetik, gure eginkizuna euskararen ezaguera sustatzea da eta haren ikasketa bultzatzea esparru akademikoan; eta bestetik, gure sortzaileak eta haien adierazpen artistikoak nazioartean ezagutarazten ahalegintzen gara: gure artista plastikoak, musikariak, dantzariak, idazleak, zine-zuzendariak, antzezleak...

Gure hizkuntza eta kultura munduan barrena zabaltzeko ahalegin horretan, liburu-sorta bat sortzea izan da gure lehenengo lanetako bat, horren bidez informazioa emateko euskarari buruz eta gure kultura osatzen eta aberasten duten alor artistiko eta kultural guztiei buruz.

En 1545, se publicó el primer libro en euskara *Linguae Vasconum Primitiae* de Bernart Etxepare, quien formuló un deseo: “**Euskara, jalgi hadi mundura**” (Euskara, muéstrate al mundo).

El Instituto Vasco Etxepare toma su nombre de este primer autor vasco, y convierte, además, su deseo en nuestro lema. Siendo el objetivo y la misión del Instituto la de promover y difundir la lengua y la cultura vasca por todo el mundo.

Por un lado, es nuestra tarea fomentar el conocimiento sobre nuestra lengua, y su aprendizaje en el ámbito académico. Y por otro, queremos dar a conocer internacionalmente las manifestaciones artísticas de nuestros creadores: artistas plásticos, músicos, bailarines, escritores, directores de cine, actores, etc.

Una de las primeras tareas en la internacionalización de nuestra lengua y cultura ha sido crear esta colección con el objetivo de informar sobre nuestro idioma, el euskara, y sobre todas las disciplinas artísticas y culturales que conforman la riqueza de nuestra cultura.

In 1545 the first book in Euskara, *Linguae Vasconum Primitiae*, was published by Bernart Etxepare, who expressed one wish: **Euskara, jalgi hadi mundura** *Euskara, go forth into the world*.

The Etxepare Basque Institute takes its name from this first Basque author and, moreover, converts his wish in our motto. The Institute's objective and mission is to promote and diffuse the Basque language and culture throughout the world.

On the one hand, our task is to promote knowledge about our language, and its study in the academic sphere. And on the other, we want to introduce the creative expressions of our artists: visual artists, musicians, dancers, writers, film directors, actors, and so on.

One of the first tasks in the internationalisation of our language and culture has been to create this collection with the aim of informing people about our language, Euskara, and about the artistic and cultural disciplines that make up the wealth of our culture.

Aizpea Goenaga

Etxepare Euskal Institutuko zuzendaria
Directora del Instituto Vasco Etxepare
Director of the Etxepare Basque Institute

Aurkibidea

Índice ■ Index

Sarrera Introducción Introduction	6
Sortzaileak Los creadores Composers	8
Interpretatzaileak Los intérpretes Artists	30
Azpiegitura La infraestructura The Infrastructure	62
	Bibliografia / Bibliografía / Bibliography 70
	Argazkiak / Fotografías / Photographs 70
	Karlos Sánchez Ekiza 71
	CDaren edukia / Contenido del CD / CD content 72

Karlos Sánchez Ekiza

Sarrera

Introducción ■ Introduction

Euskaldunen ezaugarrien artean, musikarako gaitasuna da historian zehar gehien nabarmendu izan denetako bat. Bereziki famatua da euskaldunek koru 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 iraganean ere izan ziren interpretatzaile famatuak gure artean: Pablo Sarasate biolin-jotzaile eta konpositorea eta Julian Gaiarre 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 eta Agustin Gonzalez Azilu, esaterako, ezaunenak aipatzearren.

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 eta baita interpretazioan ere.

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

Una de las cualidades que más se han destacado de los vascos a lo largo de su historia es sin duda la musical. Especialmente conocida ha sido su faceta coral, aquélla 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 disfrutaban 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 y Agustín González Acilu 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 demasiados 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.

One of the qualities that have been most associated with Basques through history is their musical ability. Especially important has been their choral dimension, as expressed in the saying “one Basque, one beret; two, a game of *pelota*; three, a choral society.” Indeed, the international prestige enjoyed by Basque choirs today is, in effect, no different to that of interpreters during past eras, such as the violinist and composer Pablo Sarasate or the tenor Julian Gaiarre. One of the greatest composers of all time, Maurice Ravel, was also Basque as are some of the most prestigious names in contemporary composition, led by Luis de Pablo and Agustin Gonzalez Azilu.

It is also true, however, that there are few people in the world who have not also been described in these terms, as possessing an innate ability for music. And it is equally true that the main currents of so-called classical music, erudite music or the Western academy have not been centred historically in the Basque Country. Having said that, this does not mean that this small people have not had an interesting past, with certain major international figures both throughout their history –a history that has been officially recorded in far too few places– and today in terms of both composers and performers.

Throughout this work I will attempt to summarise this activity, contending that music –whether classical, erudite or academic– is a key element of contemporary cultural activity in the Basque Country.

Sortzaileak

Los creadores

Composers

Mendebaldeko musika eruditua ez da herrialde askotan landu Historian barrena. 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 mendean geratu zenean–. Musikagile haien artean ezagunena Nafarroako Teobaldo I.a da, Champagneko kondea eta Nafarroako lehenengo errege frantsesa; “Trobalaria” deitzen zioten ezizenez, eta trobalarien mugimenduaren ordezkari nagusietako bat dela kontsideratzen da gaur egun. Haren doinu asko, ia berrogeita hamar, gorde dira bostehun bertsio 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. mende hasieran, Nafarroako erreinua desagertzean, herrialdearen 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, 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 Frances Iribarren, erlijio-musikan; Blas de Laserna, tonadilla eszenikoan, edo Joakin Oxinaga eta Sebastian Albero, teklatuko musikan. Hala ere, bitxia egiten da ikustea garai hartan euskal zantzuak ageri direla zenbait lanen tituluetan zein azpituduetan, bereziki musikagile frantsesen obren artean; nolana ere, beste hainbat naziotan antzeko adierazpenekin gertatzen den bezala, zaila da gaur egun euskal musikarekin erlazionatzen dugun ezaugarriak aurkitzea haietan.

Tronpeta-, flauta- eta danbor-jotzaileak. Iruñeko katedraleko kapitela / Intérpretes de trompeta y de flauta y tambor. Capitel de la Catedral de Pamplona / Trumpeters, flute players and drummers. Capital in the Cathedral of Iruñea-Pamplona.

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 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 queda aislada de las corrientes europeas en boga, por lo que autores de la talla de los dieciochescos Juan Francés

The history of western classical music has been played out in very few countries. In the Middle Ages, it was centred in France, whose proximity —especially from the thirteenth century on when the Kingdom of Nafarroa was occupied by several French dynasties— led to the most outstanding composers of the era spending time in the Basque region. This was the case during the reign of the first French monarch in Nafarroa, Theobold I of Champagne (known today as Theobold I of Nafarroa), one of the most prominent representatives of the troubadour movement. We still have fifty of his melodies today arranged in more than three hundred versions, an exceptional amount for the era. Another figure associated with Nafarroa was arguably the most important composer in the Middle Ages: Guillaume de Machaut, court composer to Charles II of Nafarroa.

Following the fall of the Kingdom of Nafarroa at the beginning of the sixteenth century, Hispanic musical influence (with all that this entailed) became more important in the southern part of the Basque Country. One Basque figure spanning the fifteenth and sixteenth centuries, for example, was the polyphonist Juan Antxieta, who occupied various positions in Castilian royal chapels through to the reign of Charles I (and Charles V, Holy Roman Emperor). From the seventeenth century onwards, music in the Iberian Peninsula remained detached from fashionable Europe—

Bilboko Arriaga antzokia / Teatro Arriaga en Bilbao /
The Arriaga Theatre in Bilbao.

Ilustrazioaren mugimenduarekin hasi zen aldatzen pixkanaka musika-giroa Euskal Herrian, eta Europako erodei –bereziki Frantziakoei– jarraitu zitzaizen hemen, musika modernizazio-bidean jartzeko ahaleginean. “Euskalerrriaren Adiskideen Elkarte” izan zen mugimendu haren oinarria; lan handia 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 elitizatzen joko gureen giro hartan jaio zen Juan Crisostomo 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 erudituen bihotza izan den antzokiari.

XVIII. mendearen amaieran, Madrilgo musika-giroan murgilduta zeuden beste bi musikagile handi aipatu behar dira: Blas de Laserna, tonadilla eszenikoaren maisua, eta, batez ere, Hilarion Eslaba, Espainiako musikan mugarri izan zena, berak eman baitzituen lehenengo urratsak erlijio-giroko musikatik musika profanorako trantsizioan. Hilarion Eslabak Sevillako katedraleko kapera-maisu kargua utzi eta Espainiako hiriburura joatea erabaki zuen, gutxiago irabaziz lan egin behar izan bazuen ere. Madrilen, musika-kontserbatorioko zuzendari postua lortu zuelarik, erakunde hori berrantolatu zuen, denbora luzean iraun zuen egitura sendoa sortuz. Bestetik, gogoratu behar da Hilarion Eslabak sortu zuen solfeo-metodoa erreferente bat izan dela, mende oso bat baino

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 entre los compositores franceses del periodo aparecen una serie de piezas con títulos o subtítulos que hacen relación específica con lo vasco, si bien en su música, como ocurre con otras manifestaciones similares aplicadas a otras naciones, es difícil de apreciar desde la óptica de nuestros días alguna característica que hoy asociemos con la música vasca.

El ambiente musical del País 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, marcha 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 remarcables de finales del siglo XVIII afincadas 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. Éste decidió abandonar su

an trends. As a result, important eighteenth-century Basque composers like Juan Frances Iribarren (religious music), Blas de Laserna (*tonadilla* or musical comedy), Joakin Oxinaga and Sebastian Albero (both keyboard music) remained within the Hispanic milieu. Curiously, however, at the same time a number of French composers included Basque references in the titles or subtitles of their works; although listening to these compositions today (as is also the case when considering references to other nations in similar pieces of the era), it is difficult to appreciate any specifically Basque influence in the music.

The musical environment in the Basque Country began to change slowly with the Enlightenment. The Real Sociedad Bascongada de Amigos del País (Royal Basque Society of the Friends of the Country) –also known as the “*Bascongada*” and the foundation of the Enlightenment movement in the Basque Country– was extremely active in disassociating, not without opposition, music from religion. The Bascongada sponsored soirees, semi-public performances by aficionados and even operatic depictions. We consider such attitudes elitist today, but it was out of this environment that Juan Crisostomo Arriaga –who composed his first musical piece when he was eleven years old– emerged. At the age of fifteen, he took the bold and unusual step for the time of moving to Paris, where he was admitted to the Conservatory there and eventually ended up teaching at the institution. His premature death, however, before the age of twenty deprived Basque music of an exceptional figure. Even today his one symphony, three string quartets and operatic overture *Los esclavos felices* (The Happy Slaves) are routinely performed at international concerts. Moreover, Arriaga gave his name to what has, for almost a century, been the centre of classical music in Bilbao: the Arriaga Theatre.

Other late eighteenth-century Basque figures of note established in the musical world of Madrid were the maestro of tonadilla Blas de Laserna and, especially,

Béla Bartók Erreterian, garaiko euskal musikari aipagarrienetako zenbaitekin / Béla Bartók en Rentería, con varias de las figuras más relevantes de la música vasca del momento / Béla Bartók in Erretereria, with several of the most prominent figures in Basque music at that time.

gehiago iraun baitu, eta Espainiako eta Hego Amerikako belaunaldi askorentzat gidaliburua izan baita musikan lehenengo urratsak emateko.

Hilarion Eslabak 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 Joakin Gaztanbide dira horien artean aipagarrienak. 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 herri-musika horietako elementu jakin batzuek. Euskal musikaren kasuan, bi izan ziren elementu horiek: *zortzikoa*—Jose Maria Iparragirreren 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 konposizioko musika-lanetan, eta gogoratu behar da bera izan zela garai hartako biolin-jotzailerik 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. Alde horretatik, nabarmentzekoak dira Jose Maria Usandizagaren *Mendi-Mendiyan* opera, 1910ean jendaurrean aurkeztu zena, eta, batez ere, Jesus Guridiren *Amaya*, 1920an estreinatua. Alabaina, gaztelaniaz egiten ziren zarzuelek egundoko arrakasta izan zuten herritarren artean, eta horrek itzalpean utzi zuen opera nazionala euskaraz egiteko

Hilarion Eslabaren solfeo-metodoa.
Método de solfeo de Hilarión Eslava.
Hilarión Eslava's Sol-Fa Method.

puesto como maestro de capilla en la Catedral de 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 e hispanoamericanos.

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 Gaztambide. A fines del siglo XIX, sin embargo, 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

the person that most defined the transition of Spanish music from religious use to secular patronage, Hilarion Eslava. The latter decided to abandon his post as Kapellmeister in Seville Cathedral for other less well remunerated positions in the Spanish capital, where he ultimately became director of the music conservatory. He reorganised this conservatory, imparting it a structure almost as strict as his sol-fa method with which entire generations of Spaniards and South Americans have begun in music.

A composer of operas in Italian, he competed both in this field and in that of the zarzuela with other composers from Nafarroa of his era, such as Emilio Arrieta (composer of *Marina*) and Joaquín Gaztanbide. At the close of the nineteenth century, however, so-called *nationalist schools* emerged all over Europe which sought to incorporate the musical traditions of each nation into classical music. It was at this time too that certain elements of these musical traditions acquired a national status. In the Basque case, these elements would be the *zortziko*, which was identified –through Jose Maria Iparragirre– with an asymmetric rhythm that fit classical music perfectly; and, to a much lesser extent, the jota. There are plenty of jotas and *zortzikos*, for example, in compositions by the great violin virtuoso of the era, Pablo Sarasate from Iruñea (Pamplona).

Some of the most brilliant examples of this art in the Basque Country unquestionably emerged out of the Basque nationalist school. As in many other areas of Europe, much effort was given over to creating a national opera, in this case in the Basque language. In this regard, two works of note were *Mendi-Mendiyan* (Up on the mountain) by Jose Maria Usandizaga and premiered in 1910; and especially *Amaya* by Jesus Guridi, which premiered in 1920. This project was, however, eclipsed by the popularity of zarzuela in Spanish, which recreated a bucolic and idealised take on Basque rural life in the same way as the literary works of Txomin Agirre. This was the case of Azkue's

Aipamen berezia merezi du aita Donostiak, berez Jose Antonio Zulaika izena zuenak. Euskal musika tradizionalaren ikertzaile handienetako bat izan zen, Azkuerekin batera, musikagile bikaina izateaz gainera.

egitasmoa. Zarzueletan euskal nekazarien bizimodua idealizaturik irudikatzen zen, Txomin Agirreren literatur 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 erreperorioan. 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 Jose Antonio Zulaika izena zuenak. 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 lied-etan, eta hori gaztetan izan zuen heziketa frantsesaren ondorio da –aurreko sortzaileek alemana izan zuten.

Konpositore handien zerrenda honetan, hala ere, euskal musikari bat nabarmentzen da guztien gaineratik, nazioartean ezagunena dena: Maurice Ravel lapurtarra, Ziburuko semea. Aita suitzarra zuen, eta hiru hilabete besterik ez zituela Parisera eraman zuten Maurice, familia hara aldatu zelako; hala ere, berak beti izan zuen euskalduntzat bere burua. Heziketa guztiz frantsesa jaso zuen, eta, horren eraginez, giro desberdina erantsi zien bere lanei. Musikagile gisa, guztiz bestelakoa da Ravel ikusi berri ditugun gainerako konpositore guztien aldean; eklektizismoa nagusitzen da haren obran: batetik Claude Debussyren musika inpresionista frantsesaren eragina jaso zuen, baina, aldi berean, Frantziako eta Espainiako antzinako musika-iturrietatik ere edan zuen; Erru-

Guridiren *Amaya* CDaren azala, Naxos diskoetxeak argitaratua.

Portada del CD de *Amaya*, de Guridi, del sello Naxos.

CD Cover of Guridi's *Amaya*, Naxos label.

de José María Iparraguirre 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. En este sentido destacan *Mendi-Mendiyan*, de José María Usandizaga, estrenada en 1910 y, sobre todo, *Amaya*, de Jesús Guridi, que lo hizo 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 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 *Katiuska*, *La del manojo de rosas* o *La tabernera del puerto*.

Mención aparte merece José Antonio Zulaica, 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, tanto en sus piezas breves para piano como en sus lieder.

De esta brillante nómina de compositores destaca sin embargo de modo absoluto la figura más internacional de la música vasca, que es sin duda Maurice Ravel, nacido en la localidad labortana de Ciboure. Aunque su padre era suizo y a los tres meses la fa-

zarzuelas, but even more so in terms of two frequent works that are still part of the repertoire today: *Las golondrinas* (The swallows) by Usandizaga and Guridi's most popular work, *El caserío* (The farmhouse). At the same time, in Madrid one of the most successful exponents of this genre was Pablo Sorozabal from Donostia, with works such as *Katiuska*, *La del manojo de rosas* (She of the bunch of roses) and *La tabernera del Puerto* (The barmaid of the port).

Jose Antonio Zulaika, better known by his religious epithet Aita Donostia (Father Donostia), deserves special mention. One of the great scholars, together with Azkue, of traditional Basque music, he was also a composer whose French education –different to the German education of those previously mentioned– is apparent because of the influence Impressionism has in his work, whether in short piano pieces or lieder.

Out of all these distinguished composers, however, one stands out completely as the best-known representative of Basque music in the world: Maurice Ravel, born in Ziburu (Lapurdi). Although his father was Swiss and the family moved to Paris when he was three years old, Ravel considered himself Basque all his life. His completely French training gave him, of course, a dimension that differed from all the other composers of the era just listed here. It also contributed to an eclectic mix of influences on him, from the so-called French musical Impressionism of Debussy to ancient French and Spanish music, as well as a Russian musical influence –just at a time when Russian music and ballet were especially important– and even jazz, in works like *La Valse* (The Waltz) and *Pavane pour une infante défunte* (Pavane for a Dead Princess).

His ability as a superb orchestrator also made both his *Bolero* and the orchestral version of Mussorgsky's *Pictures at an Exhibition* extremely famous; and without which the original version of the latter, for the piano by the Russian maestro, would almost

Maurice Ravel

siako musikak ere oihartzuna du haren obran, garai hartan musikagile eta ballet errusiarrek entzute handia zutenez, 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 Mussorgskiren *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 eskuarentzako kontzertua* da; I. Mundu Gerran eskuin-eskua galdu zuen Paul 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 eta orkestrarako 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.

Musika indartsu garatzen ari zenaldi hartan, baina justu orduan Espainiako gerra zibila piztu zen hegoaldean eta II. Mundu Gerra iparraldean, eta bi gerrateek erabat eten zuten ordura arte 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; 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.

milia marchó a París, Ravel se consideró vasco toda su vida. Su formación íntegramente francesa le dio, por supuesto, un ambiente muy distinto al del resto de compositores del periodo que acabamos de ver, y que en su caso confluyen en un eclecticismo que bebe del llamado Impresionismo musical francés de Debussy, pero también de la música antigua francesa y española, la 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 Musorgski, 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, su carácter ecléctico le impidió centrarse en esta faceta, y pensaba que las melodías populares perdían su ser y su encanto cuando adoptaban el ropaje de la música académica.

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 Sorozabal, que tuvo que abandonar su puesto de director de la Orquesta Sinfónica de Madrid, y más complicada en otros,

have been unknown. Another very-well known work of Ravel's, *Concerto pour la main gauche* (Concert for the Left Hand), was composed —like several others which he eclipsed— in honour of the Austrian pianist Paul Wittgenstein, who had lost his right arm in the First World War.

Ravel composed Basque-themed pieces and he even thought of calling his *Concert for Piano and Orchestra* by the title *Zazpiak-bat* (The seven are one) —an allusion to the unity of the seven Basque territories. However, his eclectic nature prevented him from concentrating on this aspect of his work, and he believed that popular melodies lost their meaning and charm when adopting the robes of classical music.

Within this panorama of undeniable development for Basque music, the Spanish Civil War in the South and the Second World War in the North resulted in a severe blow to its progress. In the South, most of the important musical figures were forced to flee the country, but later returned, little by little. These traumatic events were easier to overcome for some individuals, like Sorozabal, who was forced to abandon his position as conductor of the Madrid Symphony Orchestra. Others, meanwhile, such as Fernando

Emiliana Zubeldia

Gerraosteko lehenengo urteak zailak izan ziren benetan musika arloan ere: ez zegoen baliabiderik, etengabe tartekatzen ziren arazo politikoak kulturajardunetan, eta, hasieran bereziki, erregimen autoritarioek izan ohi duten estetika iluna nagusitu zen arte-adierazpide guztietan. Gerraostean, Espainiak atzerriko eragin guztiei atea itxi zizkien, eta, barneko giro ilun kontinuitan murgildurik, abangoardiaren aurka egin zuen. Egoera hartan, Jesus Guridi funtsezko musikagilea izan zen, Madrillgo 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 erreperatorioaren parte da gaur egun.

Artean ere garrantzi handia zeukan musika erlijiosoak Euskal Herrian, eta garai hartan erbestean ziren euskal nazionalismoarekin erlazonatutako hainbat eta hainbat pertsonaren itzulera errazteko balio izan zuten erlijio-sentimenduek. Ildo horretan, aipatzekoa da Nemesio Otaño jesuitaren itzala, gerraosteko lehenengo urteetan musikaren esparruan kargu garrantzitsuak izan zituenaren erregimen frankistan. Aita Madinak ere lan handia egin zuen; honek hizkuntza berritzaileagoa zerabilen, eta, eliz musika arautzen zuen *Motu Proprio* edo kode juridikoaren ildoei 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 ar-

Karmelo Bernaolaren lanak biltzen dituen diskoa.

Disco con obras de Carmelo Bernaola.

Record with Works by Carmelo Bernaola.

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, de una falta absoluta de recursos, con continuos problemas políticos y especialmente al principio con una estética propia de los regímenes autoritarios. España se cerró desde el fin de la Segunda Guerra Mundial completamente al exterior en un ambiente continuista y hostil a las Vanguardias. En este ambiente, 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 este momento hay que citar la importancia de la música religiosa en el País, 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, y 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. 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 los sesenta, el estreno de su ópera *Zigor*. Mucho menos conocida

Remacha, gave up composing for a long time as a result of the civil war.

Therefore the immediate post-civil war years were obviously very complicated, with a complete lack of resources, continuing political problems and (especially at the beginning) an authoritarian regime aesthetic. Following the Second World War, Spain shut down completely to the outside world in a conservative environment hostile to any avant-garde developments. In this context, Jesus Guridi became a key figure while he was teaching at the Madrid Conservatory. He won the Spanish National Award for music for his *Diez melodías vascas* (Ten Basque Melodies), whose brilliant orchestration would not have been unworthy of Rimski-Korsakov or Ravel and is often still played today as part of the international orchestral repertoire.

Religious music was still important in the Basque Country during this time. This was an era when religious devotion helped ease the return of so many people linked to Basque nationalism who had gone into exile. In the sense, the figure of Nemesio Otaño, who occupied various important musical positions in the Franco regime during the immediate post-civil war years, was very important. Similarly, the much more innovative Father Medina was likewise crucial. Following the Papal directives of the *motu proprio* ("on his own impulse"), he paid special attention to the intelligibility of the text and limited the use of instruments in his work.

Younger figures that emerged during the civil war had to face up to the reality of very few resources at their disposal. This was obviously the case of Fernando Remacha, who for a long time maintained himself by working for the administrative division of the Iruñea (Pamplona) Conservatory. It was a similar case for Francisco Escudero, who was nevertheless attempting more complex works; among these, the opera *Zigor* which premiered in the late 1960s, stands out. Much less known until comparatively re-

Agustin Gonzalez Azilu

Luis de Pablo

tean aipagarriena *Zigor* opera da, 1960ko hamarkadan estreinatu zena. Emiliana Zubeldia musikagilea ez da hain ezaguna izan orain dela gutxi arte; Mexikora joan zen 1937an, eta musika-konposizioan zein pedagogian lan handia egin zuen han.

Abangoardiako musikan, XX. mendearen bigarren erdialdean estatu espainiarrean zailtasunak 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 zena. Batetik, musikari *serio* gisa lan aparta egin zuen eta hainbat sari jaso zituen; teknika atonalak, serialak, aleatorioak eta konbinatzaileak landu zituen eta baita soinu-espazioa ikertzekoak ere. Bestetik, zinerako eta teletararako musikagile gisa ere aritu zen, eta esparru horretan ere jaso zituen makina bat sari; *El pícaro*, *Verano azul*, eta *La clave* programa ezagunei, adibidez, berak egin zien musika.

Euskal Herrian gaur egun, Agustin Gonzalez Azilu altsasuarra 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 baliabideztat horretarako. Bestetik, obra instrumental garrantzitsuak ere konposatu ditu hala ganbera-musikarako nola orkestrarako; espresionismoak eragin handia du haren lan guztietan, baina etengabe esperimentatzen du teknikekin eta baliabideekin, eta sortzen duen obra bakoitzari izaera berezia ematen dio, desberdina aurrekoen aldean. Aziluren lanen ezagarraren artean, aipagarria da borondate humanista, gizatasunezkoa, ukitu metafisikoa ere baduena; Juan David Garcia Bacca filosofo nafarraren ideiekin lotura bilatzen du, formalismo experimental hutsetik harago joanez. Aziluren obren artean nabarmentzekoa da *Oratorio panlinguistiko* lana.

Nolanahi ere, nazioartean gaur egun, euskal musikagilerik ezagunena Luis de Pablo da, bilbotarra, 1930ean

hasta hace muy poco ha sido la compositora Emiliana de Zubeldia, que decidió afincarse en Méjico en 1937 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 músico *serio*, adoptando técnicas atonales, seriales, aleatorias, combinatorias y de exploración del espacio sonoro, con otra de no menos laureado autor de música para cine y televisión, en programas como *El pícaro*, *Verano azul* o *La clave*.

Una de las figuras más relevantes del actual panorama compositivo vasco en este sentido es el alsuarra 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 euskara. 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 cada obra distinta de la anterior. Es característico asimismo 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 por evitar el puro formalismo experimental. Entre sus obras principales podemos citar su *Oratorio panlingüístico*.

Con todo, la figura más conocida a nivel internacional de la composición musical vasca es sin duda 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 ésta, en la

cently was the composer Emiliana Zubeldia, who decided to settle in Mexico in 1937, and there enjoyed an important educational as well as compositional career.

As regards avant-garde music, despite the difficulties encountered in the Spanish state throughout the second half of the twentieth century, several Basque composers were and are genuine international reference-points. This is the case of Karmelo Bernaola, who died in 2002. He was capable of combining a more than respectable and award-winning career as a serious musician (embracing atonal, serialist, random and combinatory techniques with an exploration of sonorous space) and another, less well recognised, occupation as the composer of music for film and television (in such programmes as *El pícaro*, *Verano azul* and *La clave*).

One of the most important contemporary Basque composers in this sense is Agustín González Acilu from Altsasu (Nafarroa); another artists with solid European training. Acilu stands out for his musical use of phonetics, almost always concentrating on Euskara. This takes nothing away, however, from his instrumental works, whether chamber or orchestral music, where he demonstrates a strong leaning towards expressionism which is nonetheless tied to a constant experimentation with technique and means making every work different from the last. Another key feature of this artist's work is a strong humanist and even metaphysical impulse; both in regard to the ideas of the philosopher Juan David García Bacca (also from Nafarroa) and in a more general way to avoid purely experimental formalism. Amongst his main works, one might highlight his *Oratorio panlingüístico* (Pan-linguistic Oratory).

All in all, however, the most internationally renowned figure in contemporary Basque musical composition is without doubt Luis de Pablo, born in Bilbao in 1930. Like many avant-garde Basque composers, his aim of overcoming romanticism in music led him to

Felix Ibarrodo oñatiarra ere garrantzi handiko musikagilea da. Gaztetan joan zen Parisera eta han burutu zituen musikako ikasketak, **Maurice Ohana**, **Henri Dutilleux** eta **Max Deutsch** irakasle ospetsuekin bereziki.

jaio zena. Abangoardiako euskal konpositore gehienek bezala, musikari buruzko ideia erromantikoak gainditu nahiak ikuspegi unibertuala 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 elkarriketa etengabea sortzea” du helburutzat. Hori autorearen lan ezagun askotan ikusten da; adibidez, zinta magnetikorako egin zuen *We* lanean, non kultura guztiz desberdinetako soinua 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, heterogenoak eta anitzak dira landu dituen generoak; besteen artean, obra eszenikoak egin ditu, ahozkoak, instrumentalak eta elektroakustikoak, era guztietako formazioetarako.

Nazioartean ezaguna den beste musikagile bat Anton Larrauri da, Bilbon jaioa hau ere, Luis de Pablo baino bi urte geroago. Larrauriren estetika oso desberdina da; abesbatza eta orkestra handietarako obrak konposatu zituen batez ere; aipagarria da lan horietan lortzen duen soinu-dentsitate berezia; horretarako soinu-bloke handiak erabiltzen ditu, dinamika, dentsitate eta tinbre-kontraste bortitzak nozitzen dituztenak, eta, hala, itxuraz oinarritzkoa, elementala, dirudien giroa lortzen du, oso dramatikoa. Eta giro hori areagotzeko, euskal musika tradizionalaren elementuak ere sartzen ditu; hala egin zuen, esaterako, bere lan ezagunenean, *Epatadantza* izenekoan; solistentzat, abesbatzentzat eta orkestrarako idatzi zuen obra hori.

Felix Ibarrodo oñatiarra ere garrantzi handiko musikagilea da. Gaztetan joan zen Parisera eta han burutu zituen musikako ikasketak, Maurice Ohana, Henri Dutilleux eta Max Deutsch irakasle ospetsue-

que aparecen sin embargo 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 a lo largo de todo el mundo, y ha jugado con técnicas seriales, aleatorias y electroacústicas, experimentando con ellas en obras que tiene cada una distinta estructura formal interna, sin renunciar tampoco a la reinterpretación de músicas del pasado. Esta continua experimentación provoca también la heterogeneidad de los géneros trabajados, que incluye obra escénica, vocal, instrumental y electroacústica para prácticamente todas las formaciones imaginables.

Nacido dos años después que de Pablo en la misma villa de Bilbao, la estética de Antón Larrauri, otra figura de renombre internacional, 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 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.

Otra figura muy relevante es sin duda Félix Ibarrondo, 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, y un especial interés por la tímbrica con un uso de la voz no convencional, basada en la propia musicali-

a more universal perspective. Within this universal vision, though, there are certain elements of Basque traditional music, like the use of the txalaparta (a wooden percussion instrument) in his *Zurezko olerkia* (Wooden poem). This represents, according to the author himself, the aim of creating permanent dialogue between various traditions and cultures. This is more than evident in several of his works, such as *We* for magnetic tape, which blends sounds and music from many different cultures electronically. His works have showcased all over the world and he has experimented with serialist, random and electroacoustic techniques in works that each have a different internal formal structure, without forgetting about reinterpreting music from the past either. This continuous experimentation has also led him to working in a heterogeneity of genres, including the performing, vocal, instrumental and electroacoustic arts—practically every imaginable form.

Born two years after de Pablo and also in Bilbao, Anton Larrauri—another internationally renowned figure—is very different. His work is dominated by large choral and orchestral groups which produce his characteristic sonorous density; based on the use of major sonorous blocs that experience extreme contrasts in dynamics, density and timbre, creating an apparently elemental and powerfully dramatic atmosphere. This is undoubtedly aided by the inclusion traditional Basque musical elements, such as those in what continues to be his best-known work, *Ezpatadantza* (Sword Dance), for soloists, choir and orchestra.

Another key figure is certainly Félix Ibarrondo, who similarly remains a passionate Basque despite developing his career from a young age in Paris, and especially working alongside Maurice Ohana, Francisco Guerrero and Max Deutsch. One might say that expression dominates form in his work, in spite of an impeccable technical grounding. And he displays a special interest in timbre through the use of a non-

Felix Ibarondo

kin bereziki. Bere obran adierazpena nagusitzen da formen gaineratik. Hala ere, teknika bikainez jantzen ditu bere lanak eta interes berezia erakusten du tinbreagatik; boza modu ezohikoan erabiltzen du, instrumentuaren berezko musikaltasunean oinarriturik. Sari asko jaso ditu nazioartean. 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* obretan.

Nafarroan, ezinbestean aipatu behar da *Iruñeko Taldea*; Jaime Berradek, Teresa Catalanek, Josep Vicent Egeak, Patxi Larrañagak eta Koldo Pastorrek osatzen dute taldea, eta musika garaikidearen barnean oso kasu berezia da, talde gisa agertu nahi izaten dutelako –XIX. eta XX. mendeetan “Bost errusiarrak” edo “Sei frantsesak” agertzen ziren bezala–. Taldearen asmoa abangoardiako musika berraztertzea da, beste ikuspegi batetik begiratzea, eta berori entzuleengana hurbiltzeko ahalegina egitea; horretarako, konposatzeko tradizio desberdinak, tonalak zein atonalak, konbinatzen dituzte; musika-tresna tradizionalak, pultsu erregularra eta forma ezagunak erabiltzen dituzte, eta elementu tonalez eta motibikoez baliatzen dira. Hasierako urteetan, taldearen egiturak musika-emanaldiak antolatzen ere jardun zuen; eta, hala, taldeko kideen musika, zein beste musikariena, jendeari ezagutarazteko aukera izan zuten. Taldearen lanen artean, aipagarri dira abesbatzentzat konposatutako *Musika illuna - Diabolus in musica* (1986) obra eta *El rapto de Europa* haize-kintettoa, gerora balleterako orkestra-suite bilakatu zena. Musika konposatzeaz gainera, taldeak ekarpen handiak egin ditu musika garaikidearen hausnarketa estetikoan eta pedagogian, eta musikaren zabalkundean lan itzela egin du, Nafarroan bereziki. Gaur egun, taldea atzenda dago, ez du funtzionatzen talde gisa, baina kide gehienek, 1940 eta 1960 bitartean jaiok, lanean jarraitzen dute, nork bere aldetik.

dad del instrumento, que le ha hecho acreedor a numerosos premios internacionales. 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 Catalán, Josep Vicent Egea, Patxi Larrañaga y Koldo Pastor, se trata de un caso *sui generis* dentro de la música contemporánea, entre otras cosas por su misma voluntad de aparecer como tal grupo, a la manera de los Cinco rusos o los Seis franceses de los siglos XIX y XX. Las ideas del grupo 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. En sus primeros años el grupo funcionó también como infraestructura organizativa que permitió a estos autores dar a conocer su música y la de otros colegas. 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). Además de la composición, el grupo ha efectuado importantes aportaciones en la reflexión estética, la pedagogía y la difusión de la música contemporánea especialmente en Navarra. Aunque en este momento no puede decirse que esté en 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

conventional voice, based on the musicality itself of the instrument, which has led him to receive numerous international awards. He prefers non-electronic instruments and a good portion of his catalogue is based on both Basque elements and the use of Euskara, such as his *Trois choeurs a cappella* (Three a cappella choruses) and *Irrintzi* (Yell).

Within the panorama in Nafarroa, mention must be made of the so-called *Grupo de Pamplona/Iruñeko taldea* (Iruñea Group). Made up of Jaime Berrade, Teresa Catalán, Josep Vicent Egea, Patxi Larrañaga and Koldo Pastor, it is a *sui generis* case within contemporary music, amongst other reasons due to its own wish to appear as a group, like the Russian Five and French “Les Six” in the nineteenth and twentieth centuries respectively. The group’s ideas are based on revising avant-garde music by making it friendlier to the ears of the general public by bringing together different compositional, tonal and atonal traditions, the traditional use of instruments, a regular beat, recognisable forms and the manifestation of elements of tone and motif. Initially, the group also functioned as an organisational infrastructure which allowed these authors to make both their own and their colleagues’ work known. Amongst their collective works, the quintet for winds *El rapto de Europa* (The Rapture of Europe) –later converted into an orchestral suite for ballet and the choral work *Diabolus in musica/Musika illuna* (Dark Music, 1986)– stands out. Besides composition, the group has also contributed effectively to aesthetic reflection, education and the diffusion of contemporary music, mostly in Nafarroa. Although as a group it is not currently active as such, it is a different story for most of its individual members, all born between the 1940s and the 1960s.

The very contemporary nature of these younger composers makes appreciation of their work more complicated, given that in contrast to other supposedly younger and mass forms of music, classi-

Bienvenido Mr. Marshall filmaren horma-irudia. Filmak Jesus García Leozen soinu-banda du / Cartel de *Bienvenido Mr. Marshall*, con banda sonora de Jesús García Leoz / Poster for the Film *Bienvenido Mr. Marshall*, with Soundtrack by Jesús García Leoz.

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 eruditua denboran luze iraun nahi izaten baitu berez; hau da, etorkizunean ere bizirik jarraitzeko helburuarekin sortzen da. Ildo horretan lan egiten duten musikarien artean, Ramon Lazkano donostiarra aipatu behar da; 1968an jaioa, Escuderoren ikasle izan zen Donostian, eta Parisen eta Montrealen osatu zituen 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 berekoa da Zuriñe Fernandez Gerena-barrena gasteiztarra ere; Bernaolaren ikaslea izan zen, eta Italian eta Frantzia osatu zituen musika-ikasketak. Makina bat sari irabazi du, eta bere lanak maiz interpretatzen dira nazioartean. Soinuaren manipulazioa bilatzen du batez ere, baina ez ditu beti baliabide elektroakustikoak erabiltzen horretarako; horren erakusgarri da, adibidez, *Izarrari* obra, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin estreinatua zuena.

Zuriñe Fernandezek, 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-entzuzkoek 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* filma-

ansia de continuidad en el tiempo. Es lo que ocurre con compositores como Ramón Lazcano, nacido en 1968. Alumno de Escudero en 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.

De esta generación merece destacarse también la figura de la vitoriana Zuriñe Fernández Guerenabarrena, discípula de Bernaola y con estudios en Italia y Francia. Ganadora de numerosos premios, sus obras son interpretadas con regularidad en el ambiente internacional. En ellas destaca su interés por la manipulación del sonido, no necesariamente mediante medios electroacústicos, como en su obra *Izarrari*, estrenada por la Orquesta Sinfónica de Euskadi.

Parte relevante de 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 Sorozábal, autor de la de *Marcelino Pan y Vino*, pero entre sus realidades contemporáneas destacan el zarautarra Ángel Illarramendi, creador de la música de una larga serie de películas entre las que podemos destacar *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 San Sebastián. Su trabajo como compositor de concierto ha producido hasta el momento siete sinfonías, una misa, una ópera de cáma-

cal music implies the desire for continuity through time. This is what has happened to composers like Ramon Lazcano, born in 1968. A pupil of Escudero's in Donostia, he broadened his studies in Paris and Montreal, and has filled various positions in several European countries, with his work presented for an international audience. Here, acoustic instruments are paramount and reveal his interest in sound in itself, with a continuous quest for contrasts, sonorous explosions and highly expressive rhythmic ostinatos.

Another figure of note in this generation is Zuriñe Fernandez Gerenabarrena from Vitoria-Gasteiz, a disciple of Bernaola who completed her studies in Italy and France. She has won numerous awards and her works are performed regularly on the international stage. These works stand out for the way they manipulate sound and not necessarily via electroacoustic methods, and include *Izarrari*, premiered by the Basque National Orchestra.

An important part of this composer's work, as it was in that of her mentor Karmelo Bernaola, concerns film and television and she has composed pieces for the films *Secretos del corazón* (Secrets of the Heart) and *Airbag*, as well as the TV series *La Regenta*. Basque artists are clearly prominent in this facet of contemporary artistic creation, which is so popular amongst the public at large. A precedent was set by Jesus Garcia Leoz, who amongst others composed the soundtrack for *Bienvenido Mr. Marshall* (Welcome Mr. Marshall) and Pablo Sorozabal who did likewise for *Marcelino pan y vino* (The Miracle of Marcelino). Currently, though, Angel Illarramendi from Zarautz (Gipuzkoa) stands out with a long series of film soundtrack credits to his name, such as *Tasio*, *27 horas* (27 hours) and *La buena nueva* (The Good News). Moreover, he also composed several TV theme tunes and melodies for public bodies such as the Arriaga Theatre and the Donostia Film Festival. Meanwhile, as regards his concert work, he has com-

El jardinero fiel filmaren horma-irudia. Filmak Alberto Iglesiasen soinu-banda du / Cartel de *El jardinero fiel*, con banda sonora de Alberto Iglesias / Poster for *The Constant Gardener*, with soundtrack by Alberto Iglesias.

ren soinu-bandaren egilea. Gaur egungo sortzaileen artean, Angel Illarramendi zarauztarra aipatu behar da, makina bat filmen musika egin du-eta: *Tasio*, *27 ordu* eta *La buena nueva* luzemetraiena, adibidez. Horrez gainera, hainbat teleaiori musika jarri die, eta erakunde publikoetarako ere sortu ditu melodiak; Arriaga antzokirako, adibidez, edo Donostiako Zinemaldirako, bakarren batzuk aipatzearren. Hortik aparte, kontzertu-musikagile gisa zazpi sinfonia egin ditu, meza bat, ganbera-opera bat eta beste hainbat konposizio orkestrarako eta ganbera-musikarako.

Nolanahi ere, zinemarako musika egiten duten sortzaileen artean, Alberto Iglesiasek lortu du nazioartean osperik handiena. Donostiar honek, 1955ean jaioa, bederatzia Goya irabazi ditu; bereak dira, besteak beste, *Volver*, *La mala educación* eta *Te doy mis ojos* filmen soinu-bandak. Oscar saria jasotzeko ere bitan izendatu dute, *The Kite runner* eta *El jardinero fiel* filmengatik; azken bi film hauek izen handia dute eta sari asko irabazi dituzte. Punta-puntako zine-zuzendariekin lan egin du, Pedro Almodovarrek eta John Malkovichekin, adibidez. Zinemaren munduan, musikagile handiaren fama du nazioartean.

Musika-konposizio garaikidearen mundua oso konplexua da, nolanahi ere, eta nor bere ikuspegi pertsonaletik begiratzen dio; horrenbestez, ezinezkoa da horretaz jardutea hutsegite eta akats barkaezirik egin gabe. Jabetzen gara horretaz, noski, eta horregatik ez genuke amaitu nahi gaiari eman diogun begiratu labor 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 eraman du elkarte, izenetik bertatik hasita —euskaraz, gazteleraz eta frantsesez agertzen da—: *Musikagileak*. *Euskal Herriko Musikagileen Elkarte* - *Asociación de Compositores vascos* - *Association de Compositeurs de Musique en Pays Basque*.

ra y otras composiciones para orquesta y música de cámara.

Sin duda, el nombre de mayor proyección internacional en este campo es el de Alberto Iglesias, nacido en San Sebastián en 1955. Y ello no solo por sus nueve premios Goya, entre los que se encuentran los obtenidos por las bandas sonoras de películas como *Volver*, *La mala educación* o *Te doy mis ojos*, sino por sus nominaciones al Oscar por *The Kite runner* y *El jardinero fiel*, que han obtenido además otros numerosos premios. Ha trabajado con directores de la talla de Pedro Almodóvar y John Malkovich, siendo su reputación de talla mundial.

Es imposible hablar de un ámbito tan complejo y personal como el de la composición contemporánea sin cometer errores imperdonables. 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 euskara, castellano y francés– consiguen unir en su torno a la práctica totalidad del movimiento compositivo vasco. Se trata de *Musikagileak*. *Euskal Herriko Musikagileen Elkarte* / *Asociación de Compositores vasco-navarros* / *Association de Compositeurs de Musique en Pays Basque*.

posed seven symphonies, one mass, one chamber opera and various other compositions for orchestra and chamber music.

Without any doubt, however, the most internationally renowned Basque in this field is Alberto Iglesias, born in Donostia in 1955. This is not just for his nine Goya awards, among which for films like *Volver* (To Return), *La mala educación* (Bad education) and *Te doy mis ojos* (Take My Eyes); but also for his Oscar nominations for work on the films *The Kite Runner* and *The Constant Gardener*, as well as several other awards. He has worked with major directors like Pedro Almodovar and John Malkovich and as such is globally renowned.

It is impossible to address such a complex and personal area as contemporary composition without making some inexcusable errors. I am aware of this and therefore do not want to bring to a close what has by necessity been an all too rapid and general overview without mentioning an association whose judicious denominations –distinct in Euskara, Spanish and French– manage at the same time to unite almost the entire Basque compositional movement. I am referring to *Musikagileak*: *Euskal Herriko Musikagileen Elkarte* / *Asociación de Compositores vasco-navarros* / *Association de Compositeurs de Musique en Pays Basque* (*the Association of Basque Navarrese Composers*).

Interpretatzaileak

Los intérpretes

Artists

Ahots-musika

Abesbatzak eta orfeoiak

Sarreran aipatu dugun moduan, musikaren alderditik begiratuta, Euskal Herriaren irudia orfeoeikin, abesbatzekin, identifikatu izan da batez ere, bai hemen bertan, bai atzerrian, eta egiten den lotura hori ez da funsgabea, gaur egun euskal abesbatzak munduko onenen artean daudela beldurrik gabe esan baitezakegu. Lehenengo euskal orfeoiak 1860ko hamarkadan sortu ziren, European garai hartan indarra hartzen ari zen ereduaren haritik. Katalunian eta beste leku batzuetan ez bezala, hemen garrantzi handia izan zuten burgesiak eta herriko autoritateek; orfeoiak 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 bezala. Egoera hartan, egundoko garrantzia izan zuten Iruñeko, Donostiako eta Tolosako orfeoiak eta baita Bilboko Koral Elkarateak ere, Euskal Herriko garrantzitsuenak aipatzearren.

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

Iruñeko Orfeoia, 1926an / El Orfeón Pamplonés en 1926 / The Orfeón Pamplonés in 1926.

La música vocal

Los coros y orfeones

Como decíamos en la introducción, puede decirse que la actividad orfeonística es la que se ha considerado la 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 encontrándose 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, y, a diferencia de lo que ocurrió por ejemplo en Cataluña, en su fundación tomaron un papel muy importante la burguesía y las autoridades locales, que buscaban no sólo un ocio sano y útil para el obrero,

Vocal Music

Choirs and Choral Societies

As noted in the introduction, Basques have perhaps been most closely associated with choral activity, both within and outside the Basque Country. Indeed, still today, some Basque choral groups continue to be considered among the best of their kind in the world. The first Basque choral societies were established in the 1860s, more or less at the same time as the rest of Europe. In contrast to Catalonia, for example, from the outset the Basque bourgeoisie and local authorities played a vital role both in seeking a healthy and useful pastime for the working classes and in their search for participants in local ceremonies, as well as a reasonably dignified livelihood for the lower classes.

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.

harreman handia izan zuten elizarekin eta 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.

Gerra zibilak ekarri zuen zentsura 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 Talde Korala (*Agrupación Coral de Elizondo*) eta Iruñeko Ganbera Korala (*Agrupación Coral de Cámara de Pamplona*), garrantzitsuenak aipatzearen. 1962an, I. Zortzikoteen Lehiaketa Euskal-nafarra (*I Campeonato Vasco-navarro de ochotes*), jokatu zen, eta, hurrengo urteetan, zortzi gizonen osatutako talde berezi haiek, otxote edo zortzikote izenez eza-gutzen 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.

Orfeioen eta abesbatzen errepertorioa zabalduz joan zen, eta Errenazimentuko polifoniak eta obra sinfonikorik handiak interpretatzen hasi ziren euskal orkestrekin lankidetzan; beren errepertorioan era guztietako konposizioak aurkitzen ziren: euskal musikagileek be-

sino también la búsqueda de efectivos para los ceremoniales locales y una fuente de sustento más o menos digna para las clases inferiores.

En esta línea se formó en 1862 el Orfeón Pamplonés, y en 1865 el Orfeón Easonense en San Sebastián. Las próximas décadas serán fundamentales en el desarrollo del modelo, mediante concursos en los que estas agrupaciones se convirtieron en representantes de su localidad y sus triunfos a su vuelta eran celebrados 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 y el de la Sociedad Coral de Bilbao es innegable, por hablar solo de los de las localidades más importantes del País.

Característico en ellos será también en esta época de reciente pérdida foral, 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 estos años, sin embargo, surgieron agrupaciones importantes, como la Coral Easo en San Sebastián, la Agrupación Coral de Elizondo 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,

These reasons lay behind the founding of the Orfeón Pamplonés (Iruñea Choral Society) in 1862 and the Orfeón Easonense (Easo Choral Society) in 1865. In the following decades key developments took place: competitions were held in which these groups came to represent their towns and cities, and triumphs were celebrated on their return home like those of sporting teams today. Of special importance were those of the main cities and towns: the Orfeón Pamplonés, Orfeón Donostiarra (Donostia Choral Society), the Orfeón Tolosano (Tolosa Choral Society) and the Sociedad Coral de Bilbao (Bilbao Choral Society). Another characteristic of this era—which was marked by the loss of the fueros or special charters guaranteeing local decision-making authority—was a renewed interest in traditional Basque music and the Basque language itself; as well as a political dimension, whether it be Socialist, Carlist, Basque nationalist or Republican; and of course the continued close ties with religious activities. These originally mostly male choral societies became increasingly mixed in the 1920s and 1930s.

The inevitable censure of all this activity brought by the Spanish Civil War was perhaps less prominent within the choral movement than in other cultural and artistic activities, even if it did take until the 1950s and 1960s for a new period of growth to set in. These years did witness, however, the formation of important groups such as the Coral Easo (Easo Choir) in Donostia, the Agrupación Coral de Elizondo (Elizondo Choral Group, in Nafarroa), and the Agrupación Coral de Cámara de Pamplona (Iruñea Choral Chamber Group). In 1962, the first Basque-Navarrese ochote competition was held and thereafter this distinctive type of choral group formed by eight male voices enjoyed great popularity.

Other competitions of note included the first Festival of Basque Song in 1965 and the first Tolosa International Choral Contest in 1969. The latter achieved international renown and continues to be held to

Bilboko Koralelkarteak Luciano Pavarottirekin, Athletic Cluben mendeurrenean, 1998ko apirilaren 25ean.

La Sociedad Coral de Bilbao en el centenario del Athletic Club, junto a Luciano Pavarotti, el 25 de abril de 1998.

The Bilbao Choral Society on the Centenary of Athletic Club, next to Luciano Pavarotti, 25 April, 1998.

rariak 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 Koralelkar-teak, ahalegin handiak egin baitzituen 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 bere ahaleginak.

Erlijio-musikak, bere aldetik, berebiziko garrantzia izan zuen XX. mendearen hasierako erreformetan; *Motu propio*-aren espiritua agertu zen, zeinak gregorianoaren soiltasunera itzultzea proposatzen zuen; Errenazimentuko polifonia bultzatu zen, eta estilo xumeko erreperitorio berria, musika-tresna gutxi-

kin, interpretatu zen. Horretan lan handia egin zuen “Bilboko Schola Cantorum Santa Cecilia”k, bereziki Victor Zubizarreta zuzendari izan zen garaian. Nolanahi ere, garbi dago euskal abesbatzen mugimendua protagonista nabarmena izan dela azken mende eta erdi honetan Euskal Herriko musikaren barnean.

Gaur egun, orfeoak eta talde gehienak Euskal Herriko Abesbatzen Elkarteak bilduta daude, eta, denek artean bat nabarmentzea 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. Entzute handiko abesbatzen artean, bada bat aipamen berezia merezi duena: Bilboko Koralelkar-tea, 1886an sortu zena, eta ordutik makina bat sari irabazi duena Euskal Herria, estatu espainiarrean zein mundu zabalean. Lehen esan dugun bezala, instituzioak ahalegin handiak egin zituen euskal opera lantzeko eta sustatzeko; hala, Elkartearen curriculum oparoari begiratu gero, opera franko estreinatu duela ikusiko

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 efectistas pensadas para los concursos, ha sido recurrente en ellas la utilización de melodías tradicionales vascas adaptadas por distintos compositores, entre ellos sin duda los más importantes del País.

Pronto, sin embargo, el repertorio se amplía hacia la polifonía del Renacimiento y en especial a grandes obras sinfónico-corales, en colaboración con las orquestas vascas, en un repertorio en el que se encontraban desde obras clásicas germánicas hasta las más novedosas en la época obras de cuño 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 destacarse 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*, que propugnaba la vuelta a la sencillez del gregoriano, la polifonía del Renacimiento y la interpretación de nuevo repertorio de estilo sobrio y pocos instrumentos, en el que merece la pena destacarse la labor de la Schola Cantorum Santa Cecilia de Bilbao, especialmente en la época en que fue dirigida por Víctor de Zubizarreta. En pocas palabras, por tanto, podemos decir que el movimiento coral vasco ha sido protagonista más que destacado de la actividad musical en el País del último siglo y medio.

Aunque es difícil destacar alguno de entre el gran número de coros, la mayor parte agrupados en la actual Confederación de Coros del País Vasco, es

this day. As regards the repertoire of these groups, where they initially concentrated on complex works designed for their dramatic effect and for competitions, later the recurring element within them was the use of traditional Basque melodies adapted by the most important Basque composers.

Soon, however, the repertoire was expanded to include Renaissance polyphony and especially great choral symphonic works, in collaboration with Basque orchestras. Now it incorporates everything from German classical works to the most cutting-edge work of the French school, as well as specifically produced work (it is worth repeating) by Basque composers. This kind of activity made Basque choirs famous as early as the 1920s. The Bilbao Choral Society was especially important at this time due to its efforts to create a national opera in Euskara, culminating in Guridi's *Amaya*, a product of the Wagnerian school. These efforts continued after the civil war although they were more directed towards zarzuelas. Religious music obviously merits specific reflection as regards its early twentieth-century reforms concerning the aforementioned *motu proprio*. These encouraged a return to Gregorian simplicity, Renaissance polyphony and the interpretation of a new sparing style with few instruments. Worth special mention here is the work of the Schola Cantorum Santa Cecilia in Bilbao, especially under the tutelage of Víctor de Zubizarreta. To sum up, then, one might say that the Basque choral movement has been a more than distinguished protagonist of musical activity in the Basque Country for a century and a half.

Although it is difficult to single out different groups amongst the vast number of choirs—most of them forming part of the Confederation of Choirs in the Basque Country—there are clearly some that, because of their long careers, list of achievements and international prestige, stand out.

This is the case of the Bilbao Choral Society which was founded in 1886 and promptly won a number of

Bilboko Koral Elkartearen kontserbatorioan erdi mailako musika-ikasketak egiten dira gaur egun, eta bostehun ikasle baino gehiago dauzka.

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 ospari esker munduko orkestra garrantzitsuenetako batzuekin jardun du; Moskuko Orkestra Sinfonikoarekin, Royal Philharmonic Orkestrarekin eta Berlingo Orkestra Sinfonikoarekin, adibidez. Bestetik, Elkarateak grabatu dituen obren artean, aipagarri da Ariel Ramirez konpositore argentinarraren *Misa criolla*, Jose Carreras tenorrarekin eta Ramirezekin berarekin –hau piano-ra– elkarlanean egindakoa; horrez gainera, Guridiren erreperitorioaren parte handi bat ere grabatua 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, Escuderoren *Gernika*, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin. Eskuratu dituen sarien artean, nabarmentzekoak dira, besteak beste, Arte Ederren Urrezko Meritu Domina eta Bilboko Uriko Urrezko Domina. Bilboko Koral Elkartearen kontserbatorioan erdi mailako musika-ikasketak egiten dira gaur egun, eta bostehun ikasle baino gehiago dauzka.

Iruñeko Orfeoiak ere historia luzea du; 1891n sortu zen gaur egun arte iraun duen 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 baitzuen. 1903an, orfeoia misto bihurtu zen, eta berau izan zen estatu espainiarrean gizonezkoez eta emakumez osatutako lehenengo abesbatza. 1906an, Alfontso XIII.aren ezkontzan kantatu zuen, Madrilén. 1927an, Maurice Ravelek zuzendu zuen. Gerraostean estatu espainiarrean zein nazioartean jardun zuen berariazko erreperitorio batekin, eta interpretatzen zituen obren artean Mozarten, Verdiren, Brahmsen eta Fauréren *Requiemak* zeuden, Bachen *Pasioak* eta Beethovenen *Bederatzigarren Sinfonia*. 1970eko

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, y puede presumir en su currículum de una buena lista de estrenos en España (como el *Requiem* de Verdi o *Carmina Burana* de Carl Orff) y mundiales de repertorio sinfónico-coral de autores de primera línea internacional. Su prestigio internacional le ha llevado a actuar junto a alguna de las orquestas más importantes del mundo, como la Sinfónica de Moscú, la Royal Philharmonic Orchestra o la Sinfónica de Berlín, por citar algunos nombres. Entre sus grabaciones destaca 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 Sinfónica de Euskadi. 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 un conservatorio de grado medio, al que a día de hoy asisten más de quinientos alumnos.

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 primero 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 empieza una actividad nacional e internacional con un repertorio específico en el que figuran los *Requiem* de Mozart, Verdi, Brahms y Fauré, las *Pasiones* de Bach y la *Novena Sinfonía* de Beethoven. El espaldarazo internacional se da de forma más importante en la década de 1970 con la dirección de

national and international awards. As we have seen, this was a decisive institution for the development of Basque opera, and it includes in its CV a good number of premieres in both Spain (such as Verdi's *Requiem* and Carl Orff's *Carmina Burana*) and throughout the world of choral symphonic works by first-rate international composers. Its international prestige has led to performances with the most important orchestras in the world, such as (to cite just a few) the Moscow Symphony, the Royal Philharmonic Orchestra and the Berlin Symphony. Of its recordings, one might mention the *Misa Criolla* (Creole Mass) by Ariel Ramírez, performed by José Carreras and the author himself accompanying on the piano; most of Guridi's already mentioned repertoire (*Amaya, El caserío* and *Así cantan los chicos*, together with the Bilbao Symphony); and other major works by Basque composers, such as Escudero's *Gernika*, recorded with the Basque National Orchestra. Its awards include the gold medal for achievement in the fine arts by the city of Bilbao. Currently, it has a medium level conservatory with more than five hundred pupils as of writing.

The Iruñea Choral Society was established definitively in 1891, and also won a number of awards, including the international award of Bilbao already in 1892. In 1903, it was the first choir in the Spanish state to admit women. In 1906 it performed at the wedding of Alfonso XIII in Madrid, and it was also directed by Ravel in 1927. After the civil war it undertook national and international activity with a specific repertoire made up of Mozart's *Requiem*, Verdi, Brahms, Fauré, Bach's *Passions* and Beethoven's *ninth symphony*. An international projection became especially important in the 1970s under the direction of José Antonio Huarte and was followed by a period of redefinition in the 1990s.

In recent years, the Iruñea Choral Society has been working closely with different peninsular orchestras and the Mariinsky Theatre in Saint Petersburg. With the latter it interpreted Mahler's second and eighth

Carl Orffren *Carmina Burana*ren horma-irudia; La fura del baus taldearen, Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren eta Iruñeko Orfeoiaren artean egin zen muntaia / Cartel del montaje de *Carmina Burana*, de Carl Orff, con el grupo La fura del baus, la Orquesta Sinfónica de Navarra y el Orfeón Pamplonés / Poster depicting the setting up of Carl Orff's *Carmina Burana* with the theatre group La fura del baus, the Nafarroa Symphony Orchestra and the Iruñea Choral Society.

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 du penintsulako hainbat orkestrarekin, eta sarritan aritu da San Petersburgoko Mariinski Teatrokoarekin ere; Errusiako orkestra handi horrekin Mahlerren bigarren eta zortzigarren sinfonia interpretatu ditu, eta, orain urte asko ez dela, emanaldiak eskaini zituzten elkarrekin Washingtongo Kennedy Centerren eta New Yorkeko Carnegie Hallen. 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.

Donostiako Orfeoia 1897an sortu zen. Lehenengo sari garrantzitsua 1906an irabazi zuen: Parisko Ohorezko Sari Nagusia (*Grand Prix d'Honneur*). Orfeoia mistoa da 1909az geroztik. 1950eko eta 1960ko hamarkadetan izen handia hartu zuen nazioartean. Donostiako Orfeoia garrantzi handiko obrak interpretatu izan ditu bere emanaldietan; adibidez, Berliozen *Requiem* Bordelen, 1951. urtean, Charles Munch-en zuzendaritzapean; urte berean, Loiolako Basilikan eskaini zuen emanaldia, Leopold Stokowski zuzendariaren batutapean; 1957an, Parisen, Brahms-en *Requiem aleman bat* interpretatu zuen, Ataulfo Argentaren zuzendaritzapean; eta, 1962an, Edinburgoko Jaialdian, Manuel de Fallaren *Atlantida* obra eskaini zuen London Symphony Orchestra-rekin, Igor Markevitch zuzendariaren gidaritzapean.

Donostiako Orfeoia nazioartean duen sonaren erakusgarri dira mundu zabalean egin ohi dituen birak; AEBetan, Israelen eta SESBetan izana da, adibidez, eta maila handiko errepertorioarekin joaten da beti: *Carmina Burana*, Verdiren *Requiem*a, Haydnen *Kreazioa* eta Mozarten *Koroatze meza*, besteak beste. Ehun eta hogeita hamar grabazio baina gehiago eginak ditu; horien artean, aipagarriak dira Verdiren

José Antonio Huarte, al que sucede un periodo de redefinición en la década de 1990.

En los últimos años se ha abierto una colaboración habitual con distintas orquestas peninsulares y con la del Teatro Marinski de San Petersburgo, con la que ha interpretado la segunda y la octava sinfonías de Mahler, actuando recientemente en el Kennedy Center de Washington y en el neoyorquino Carnegie Hall. 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.

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, con interpretaciones de obras de la envergadura del *Requiem* de Berlioz en Burdeos en 1951 con Charles Munch a la batuta, la actuación ese mismo año en la Basílica de Loyola bajo la dirección de Leopold Stokowski, *Un Requiem alemán* de Brahms en París bajo la dirección de Ataulfo Argenta en 1957, o *La Atlántida* de Falla en el Festival de Edimburgo de 1962, con la London Symphony Orchestra dirigida por Igor Markevitch.

Esta proyección internacional es evidente en sus giras por Estados Unidos, Israel o la URSS, con repertorio de la altura de *Carmina Burana*, el *Requiem* de Verdi, *la Creación* de Haydn o la *Misa de la Coronación* de Mozart. Entre sus más de ciento treinta grabaciones destacan distintas versiones del *Requiem* de Verdi (especialmente la versión en CD y DVD dirigida por Claudio Abbado con la Filarmónica 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 el disco grabado con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, *Canciones*, fue disco de oro en 2004. Entre sus distinciones

symphonies, performing recently at the Kennedy Center in Washington, D.C. and Carnegie Hall in New York. One should also mention this choir's participation in shows and less conventional performances, such as that of *Carmina Burana* with the group *La fura dels baus*. In 2010 it was awarded the gold medal of Navarra.

The Donostia Choral Society was formed in 1897 and amongst its first awards was the Paris Grand Prize of Honour in 1906. A mixed choir since 1909, it became internationally prestigious in the 1950s and 1960s, interpreting a wide range of works: Berlioz's *Requiem* in Bordeaux in 1951 with Charles Munch conducting; a performance that same year in the Loiola Basilica (Gipuzkoa) with Leopold Stokowski conducting; Brahms's *German Requiem* in Paris, conducted by Ataulfo Argenta, in 1951; and Falla's *Atlántida* at the Edinburgh Festival in 1962 with the London Symphony Orchestra conducted by Igor Markevitch.

This international projection was evident in tours to the United States, Israel and the USSR, with a major repertoire including *Carmina Burana*, Verdi's *Requiem*, Haydn's *The Creation* and Mozart's "Coronation Mass". Amongst its more than one hundred and thirty recordings, one might highlight: different versions of Verdi's *Requiem* (especially that, on CD and DVD, conducted by Claudio Abbado with the Berlin Philharmonic); *Carmina Burana*; and the DVD of Berlioz's opera *La damnation de Faust* (The Damnation of Faust). Its release of *Orfeón Donostiarra 1897-1997*, made up of several extracts, went platinum; and an-

Dena den, bada beste bat aipamen berezia merezi duena: Iruñeko Katedraleko Musika Kapera; 1206an sortu zen, eta XX. mendearen erdialdera arte orkestra propioa izan zuen.

Requiemari egindako bertasioak (aipagarria da beziki, Claudio Abbadoren zuzendaritzapean, Berlingo Orkestra Filarmonikoarekin grabatu zuena; CD eta DVD formatuetan argitaratu zen, eta 2001ean Grammy sarietarako proposatu zuten); *Carmina Buranaren* hainbat bertasio 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 Orkestra Sinfonikoarekin *Canciones* disko ospetsua grabatu zuen, urrezko diskoa izan zena 2004an. Donostiako Orfeoiak garrantzi handiko sariak jaso ditu, Asturiasko Printzea Arte Saria eta Gipuzkoako Urrezko Domina, besteak beste.

Jakina da Euskal Herrian badirela beste orfeoi eta abesbatza batzuk ere, baina aipatu ditugun hiru horiek dira, zalantzarik gabe, ezagunenak eta nazioartean fama handiena dutenak. Dena den, bada beste bat aipamen berezia merezi duena: Iruñeko Katedraleko Musika Kapera; 1206an sortu zen, eta XX. mendearen erdialdera arte orkestra propioa izan zuen. 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.

Iruñeko Ganbera Korala talde berezia da; 1946an sortu zen, eta orfeoi handien aldean abesbatza txikiagoa da, XV. eta XVII. mendeen arteko musika-errepertorioa ikertzea eta zabaltzea izan baita taldearen helburua hasieratik. 2006an, abesbatzaren barnean talde profesional bat sortu zen, Nova Lux izenekoa, Iberiar Penintsulako Errenazimentuko eta Barrokoko errepertorioan espezializatu dena; sortu zenez geroztik lan handia egin du eta estatu espainiarrean zein mundu zabalean jarduten du. Iruñeko Ganbera Koralak ehun diskotik gora grabatu ditu sortu zenetik.

destaca el premio Príncipe de Asturias de las Artes y la Medalla de oro de Gipuzkoa.

Con estos tres grandes coros no se agota, por supuesto, 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, con orquesta propia hasta mediados del siglo XX, y cuyo objetivo fundamental es el culto catedralicio, pero con una buena serie de conciertos internacionales al año y la grabación de catorce 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 buscar una agrupación más pequeña, no de masa coral, con el objetivo del estudio y la difusión del repertorio de música de los siglos XV al XVII. En 2006 esta coral formó un grupo profesional que, con el nombre de Nova Lux, se ha especializado en repertorio ibérico del Renacimiento y Barroco, iniciando una serie de actuaciones a nivel nacional e internacional. Ha grabado más de un centenar de discos a lo largo de su historia.

Los solistas

Existe sin duda un contraste entre la relativamente escasa presencia de la ópera en la vida musical vasca, los graves problemas que arrastró, hasta el punto de imposibilitarla, la ópera en euskera, y, aunque esto es ya un problema a escala universal, los problemas que conlleva la creación de ópera contemporánea para su mera representación con la interpretación de la ópera de un grupo reducido de compositores (que abarca aproximadamente desde el último tercio del siglo XVIII a la primera década del XX) y la fama y el respeto que determinados cantantes de ópera tienen no ya a escala planetaria, sino también en Vasconia.

other, *Canciones* (Songs), recorded with the Basque National Orchestra, went gold in 2004. Its awards include the Prince of Asturias Prize for the Arts and the gold medal of Gipuzkoa.

There are of course other major Basque choral groups besides these three great choirs. However, they remain the most well-known, representative and internationally renowned. Yet special mention should also be made, without wanting to exhaust the list of most important groups, of the *Capilla de Música de la Catedral de Pamplona* (Music Chapel of the Iruñea Cathedral), whose origins date back as far as 1206 and which had its own orchestra until the mid-twentieth century. Its main purpose is music for cathedral worship but it also offers a number of international concerts every year and has made fourteen records, most of which are based on the repertoire of its own cathedral archive.

Another more singular group is the *Coral de Cámara de Pamplona* (Iruñea Chamber Choir) which was founded in 1946 with the goal of creating a smaller type of group rather than a large-scale choir, as well as studying and disseminating a musical repertoire drawn from between the fifteenth and seventeenth centuries. In 2006 this choir came to form part of a professional group, Nova Lux, which has specialised in an Iberian repertoire from the Renaissance and Baroque and performed both nationally and internationally. The choir has recorded more than a hundred records during its lifetime.

Soloists

Opera has played a relatively minor role in Basque musical life. Performing opera in Euskara has always been beset by problems, to the point of preventing it completely. And there are the more universal problems associated with contemporary opera: for example, the lack of a wide range of composers (all dating from between the last third of the eighteenth and first decade of the twentieth centuries). Yet in

Nolanahi ere, Julian Gaiarre (1844-1890) erronkariarra da, opera-kantari euskaldunen artean, gailena. Bere garaiko tenor handienetakoa izan zen, baina, tamalez, ez dugu haren ahotsaren grabaziorik.

Bakarlariak

Operaren mundua kontrastez beterik egon da beti Euskal Herrian. Batetik, operak ez du toki handirik hartzen euskal musikaren barnean, ez orain eta ez lehen; gogoratu behar da opera euskaraz egiteko ahalgin guztiek zailtasun eta oztopo latzak topatu dituztela beti bidean, sorreratik bertatik hasita; baina, horretaz aparte, gaur egun opera garaikideak arazo larriak ditu berez, ez sortzeko bakarrik, baita jendaurrean agertzeko ere, eta problema horiek unibertsalak dira, gainera. Beste aldetik, ordea, XVIII. mendearen azken herenetik XX. mendearen lehenengo hamarkadara bitartean, izan dira operan euskal konpositore bakar batzuk –gutxi, nolanahi ere– ospe itzela lortu dutenak. Era berean, gaur egun badira, punta-puntako opera-kantarien artean, euskaldun batzuk, eta horiek errespetu eta fama handia lortu dute mundu osoan. Nolanahi ere, egiturari dagokionez, operak ez du Euskal Herrian beste herrialdeetan duen sendotasuna, eta, alderdi horretatik begiratuta, ezin gara konparatu Alemaniarekin, Italiarekin, Frantziarekin, Britainia Handiarekin, Estatu Batuekin edo Europako ipar eta ekialdeko herrrialdeekin.

Opera-kantari euskaldunen artean aitzindari izan zen Pedro Garat tenorra, *Frantziako Orfeoa*, 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 Jose Mardones (1868-1932) baxua, besteak beste.

Nolanahi ere, Julian Gaiarre (1844-1890) erronkariarra da, opera-kantari euskaldunen artean, 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-kontrasteak sortzeko gaitasun miresgarria zuena, eta testuak garbi kantatzen zituen, bikain ahoskatuz. Erronkarin jaio zen, Pirinioetako mendi-

Julian Gaiarrerren oroitarria, Iruñea
 Monumento a Julián Gayarre en Pamplona
 Monument to Julián Gayarre in Iruñea

Ciertamente, entre ese reducido elenco de cantantes solistas de primera fila, también encontramos a un buen puñado de vascos, pese a que la infraestructura del País está a distancia más que considerable de la que tienen otros lugares como Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos o el norte y este de Europa, por poner algunos ejemplos.

Antecedentes históricos tampoco faltan, como los del tenor Pedro Garat, el *Orfeo de Francia*, que deleitó con canciones vascas a la reina María Antonieta en 1783, o, ya en ámbitos más conocidos, la figura del tenor Pedro de Unanue (1814-1846), de carrera operística internacional, así como el también tenor Isidoro de Fagoaga (1893-1976) o el bajo José Mardones (1868-1932).

La figura más señera, por supuesto, la constituye el roncalés Julián Gayarre (1844-1890), 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 con su voz —de la que se apreciaba especialmente su capacidad para crear contrastes de color e intensidad— dentro de una extrema claridad del texto y perfecta dicción. Nacido en una pequeña localidad montañesa, pastor y luego ferrón 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 estos factores lo erigieron en mito, hasta el punto de que a su muerte se le extrajo la larin-

contrast to these limitations, certain internationally renowned opera singers also gained a major following in the Basque Country. And amongst these first class solo singers, there are a good number of Basques; this despite the relative weakness of the Basque Country compared to other countries like, for example, Germany, Italy, France, Great Britain and the United States, or those of Northern and Eastern Europe.

There were of course antecedents to these present-day figures, such as the tenor Pedro Garat, the *Orpheus of France*, who delighted Queen Marie Antoinette with Basque songs in 1783; or the better known tenor Pedro Unanue (1814-1846) who enjoyed an international career; as well as the tenor Isidoro Fagoaga (1893-1976); and the bass Jose Mardones (1868-1932).

Of course, the most outstanding of these was Julian Gaiarre (1844-1890) from the Erronkari (Roncal) Valley in Nafarroa: one of the most important tenors of his age, although unfortunately there are no known recordings of his voice. He was noted for his intense recitals, with a voice capable of incredible range in colour and intensity, all in a clarity of textual performance and perfect diction. Born in a small mountain village, he was a shepherd and, later, a blacksmith in Iruñea, where he began singing in the recently-formed Iruñea Choral Society; and only thanks to his teacher Hilarion Eslava and the provincial council of Nafarroa was he able to enjoy a good international

Maria Bayok kantatutako *Haendel* diskoaren azala
 Portada del disco *Haendel*, cantado por María Bayo
 Cover of the record *Haendel* by María Bayo

magalean. Txikitan artzain ibili zen jaioterrian, eta aurrerago olagizon eta errementari izan zen Irunberri eta Iruñean. Iruñeko Orfeoi sortu berrian –jatorrizkoan– hasi zen kantatzen, eta Hilarion Eslabari 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 baitzioten; gaur egun ikusgai dago Nafarroako museoan. 1980. urteaz geroztik, Nafarroako Gobernuak haren izena duen kantu-lehiaketa antolatzen du, nazioartean ospe handia duena.

Gaur egun nazioartean sona handia duten operakantarien artean, Maria Bayo soprano nafarra aipatu behar da, Fiteron jaio zena 1958an. Nafarroan egin zituen musika-ikasketak eta Alemanian osatu zituen gero. 1988an, ezaguna egin zen nazioartean, Vienako Belvedere Jaialdian hamaika sari irabazi ondoren. Harrezkero, etengabe kantatu du munduko kontzertu-areto garrantzitsuetan; bere erreperitorio zabalean, operez gainera, liedak, oratorioak eta zarzuelak ere sartzen dira, hala XIX. eta XX. mendeetako ezagunenak nola XVIII. mendeko barrokoak.

Maria Bayoren bertuteen artean, aipatzekoak dira bere bozaren garbitasuna eta distira, ahoskera aparta, eszenan antzetzeko maisutasuna eta estilo desberdinetara egokitzeo daukan gaitasun miresgarria. Hogeita hamar disko baino gehiago egin ditu; horietan leku berezia hartzen dute Mozarten erreperitorioko obrek, Maria Bayo espezialista handia baita horien interpretazioan, eta erreperitorio 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 Rossiniren grabazioak, musikagile italiarra soprano nafarraren konpositore kutunetako bat baita. Maria Bayok Vianako Printzea Saria jaso zuen 2002an eta Musikako Sari Nazionala 2009an.

ge que aún hoy día está expuesta al público. Desde 1980, el Gobierno de Navarra organiza un festival internacional de canto que lleva su nombre y que ha adquirido considerable prestigio.

Entre las realidades consagradas a nivel internacional en la ópera de este momento destaca la soprano María Bayo, nacida en Fitero en 1958. Tras sus primeros estudios en Navarra, completó su aprendizaje en Alemania, saltando a la palestra internacional en 1988, 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 más conocida de los siglos XIX y XX como de la barroca del XVIII, de cuyo repertorio ha trabajado también el ámbito operístico.

De ella se destacan la claridad y brillantez de su voz, su impecable dicción y sus habilidades para la escena, además de su apabullante versatilidad estilística. En su haber se cuentan más de treinta discos, entre los que pueden destacarse los de repertorio mozartiano, en los que siempre ha destacado, 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, destacando quizá en este aspecto 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 otra cara más conocida de la lírica vasca es sin duda Ainhoa Arteta, nacida en 1964 en Tolosa, 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 entonces en los teatros y salas de conciertos más

education. These events turned him into a myth, to the extent that after his death his larynx was extracted and is still today on show to the public. Since 1890, the government of Nafarroa has organised an international song festival which bears his name and that has gained considerable prestige.

Amongst current internationally renowned solo artists, the soprano Maria Bayo (born in Fitero, Nafarroa in 1958) stands out. After her initial studies in Nafarroa, she completed her education in Germany and became internationally famous in 1988 after obtaining no less than eleven awards at the Belvedere Festival in Vienna. Since then, she has performed time and time again on the major world stages, without neglecting her lied, oratorio and zarzuela repertoire, whether that of the better known nineteenth- and twentieth-century variety, or that of the eighteenth-century Baroque (in which she has also performed in the operatic field).

She is known for the clarity and brilliance of her voice, her impeccable diction and her acting ability, as well as her overwhelming stylistic versatility. Her output includes more than thirty records, amongst which those of the Mozart repertoire deserve special mention for she has always excelled here; and recordings, often for the first time, of the Spanish repertoire. She has also recorded a dozen DVDs with the major world labels, amongst which one might highlight her recordings of Rossini, another of her favourite composers. She received the Prince of Viana Award in 2002 and the Spanish National Award for Music in 2009.

The other main face of Basque song is Ainhoa Arteta. Born in Tolosa (Gipuzkoa) in 1964, where she inevitably took her first musical steps as part of the choir there, she studied later in Italy and the United States. Winner of the Metropolitan Opera National Council Auditions competition in New York and the Plácido Domingo International Opera Voice Competition in Paris, she debuted on the opera stage in 1990

Ainhoa Arteta abesten / Ainhoa Arteta cantando / Ainhoa Arteta singing.

importantes del mundo. Cabe destacar su especial relación con Plácido Domingo, con quien ha actuado en numerosas ocasiones a lo largo y ancho de todo el mundo.

Destacan sus grabaciones con el sello RTVE-Música, así como diversos DVDs, especialmente con la Metropolitan Opera House de Nueva York. Es de destacar también su disco *Mi vida*, en el que se aleja del repertorio operístico con una serie de temas populares, como el de Silvio Rodríguez que da nombre al trabajo. Entre los galardones que le han sido concedidos destaca el Premio de la Hispanic Society of America.

Menos conocida del gran público por varias razones, entre las que se encuentran su edad y sobre todo el carácter más inusual de su voz y su repertorio, es la figura del contratenor Carlos Mena, nacido en Vitoria 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. En breve periodo de tiempo se ha convertido en una de las figuras de referencia en su estilo de voz, con el que habitualmente se interpreta en la actualidad el repertorio de los antiguos *castrati*. Por ello se centra en la época barroca, mucho menos conocida por el gran público que la ópera decimonónica.

Con todo, su repertorio no acaba aquí, habiendo hecho incursiones en músicas que abarcan desde la Edad Media al siglo XX, pasando incluso por los lieder del XIX. Entre sus grabaciones discográficas merece destacar el Diapasón de Oro en 2002 por *De Aeternitate*, primera grabación del sello Mirare.

La música instrumental

Las orquestas

La orquesta más importante del País es sin duda la Orquesta Sinfónica de Euskadi, fundada en 1982 por un Gobierno Vasco que apenas constaba de dos

and since then has performed on all the major world stages. She enjoys a special friendship with Plácido Domingo, with whom she has performed all over the world.

One should mention her recordings with the RTVE-Música label, as well as diverse DVDs and especially that recorded with the Metropolitan Opera House in New York. Her record *Mi vida* (My life) –in which she leaves the operatic repertoire to perform more popular songs, like that of Silvio Rodríguez which gives the record its title– also stands out. Among her many awards, one might cite that of the Hispanic Society of America.

Less well popularly known, partly because of his age but mainly due to the unusual nature of his voice and repertoire, is the countertenor Carlos Mena, born in Vitoria-Gasteiz in 1971. He began his studies here in the capital of Araba, and later completed his education under René Jacobs and Richard Levitt at the Schola Cantorum Basiliensis in Basel, Switzerland. In a very short time he has become a reference point due to his vocal style, with which he currently regularly interprets the repertoire of the old castrati. For this reason, he concentrates on the Baroque era, which is much less well-known to the general public than nineteenth-century opera.

That said, his repertoire does not end there, for he has performed musical pieces from the Middle Ages to the twentieth century, and even including nineteenth-century lieder. Among his many recordings, one might highlight *De Aeternitate* for the Mirare label, winner of the Diapasón d'Or award in 2002.

Instrumental Music

Orchestras

The most important orchestra in the Basque Country is, without doubt, the Orquesta Sinfónica de Euskadi/Euskadiko Orkestra Sinfonikoa (Basque National Orchestra). It was founded in 1982 by the Basque

Carlos Mena kontratenorra ez da hain ezaguna publiko zabalarentzat, beharbada gazteagoa delako, baina, batez ere, bere ahotsa eta errepertorioa bereziak direlako, ezohikoak.

Nolanahi ere, Ainhoa Arteta da gaur egun euskal lirikako kantari ezagunena. 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” sariketa Parisen. 1990ean egin zuen debuta Palm Beacheko operan, eta, harrezkero, munduko antzoki eta kontzertu-areto nagusietan egin ditu saioak. Plácido Domingo kantari liriko eta musikari handiarekin harreman berezia du, eta sarri askotan kantatu dute biek mundu osoan.

Ainhoa Artetak grabazio garrantzitsuak egin ditu; batez ere aipagarri dira “RTVE-Música” diskoetxearekin argitaratu dituenak. Horrez gainera, hainbat DVD ere grabatuak ditu, New Yorkeko “Metropolitan Opera House”ekin bereziki. Guztien artean, aipamen berezia merezi du *Mi vida* diskoak; lan horretan operako errepertorioa alde batera utzi eta kantu ezagunak biltzen ditu Artetak, beste askoren artean, diskoari izena ematen dion Silvio Rodriguezen abestia. Jaso dituen sarien artean, “Hispanic Society of America”rena nabarmendu behar da.

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 Jacobsekin eta Richard Levittekin. Denbora gutxian erreferentziazko kantari bilakatu da bere ahots-estiloan, eta esan beharra dago estilo horretan interpretatzen dela gaur egun antigualeko *castratien* (irenduen) errepertorioa. Musika barrokoa (XVII-XVIII. mendekoa) lantzen du batez ere, publiko zabalarentzat askoz ere ezezagunagoa dena XIX. mendeko operaren aldean.

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa / La Orquesta Sinfónica de Euskadi / The Basque National Orchestra.

años de existencia, lo que da fe de la importancia a nivel simbólico que concedió a la música. Su primer director fue Enrique Jordá, de reconocida trayectoria internacional, y en su relativamente breve existencia 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, San Sebastián y Vitoria, 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 tanto pasados como 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 más de cincuenta grabaciones discográficas, entre las que destacan los discos de la serie de compositores vascos, o los de las composiciones de Escudero, Lazkano o Illarramendi. Otras más atípicas son muestra de su arraigo social, como las grabaciones con Benito Lertxundi, los payasos Txi-

government, just two years after it itself had been created (a measure of the symbolic importance it accorded music). Its first conductor was Enrique Jordá, and in a relatively short time it has become one of the main orchestras in the Spanish state. It regularly undertakes over a hundred performances a year, has a subscription season in Bilbao, Iruñea, Donostia and Vitoria-Gasteiz (with seven thousand ticket holders), and an average of one hundred and fifty thousand spectators every year.

Besides this fourfold season, it undertakes several tours in both Spain and abroad, moving alternately back and forth between Basque composers of both past and present (the main focus of the orchestra) and the major names in world music. This repertoire is also reflected in over fifty recordings; to which one might add more atypical recordings, such as its collaborations with the Basque folk singer Benito Lertxundi, the Basque clown group “Txirri, Mirri ta Txiribiton” and the premiere of Mike Oldfield’s first venture into classical music, *Music of the Spheres*, together with the female choir of the Bilbao Choral Society.

El violín de Sarasate diskoaren azala, Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin / Portada del disco *El violín de Sarasate*, con la Orquesta Sinfónica de Navarra / Record sleeve for *El violín de Sarasate*, with the Nafarroa Symphony Orchestra

Nolanahi ere, Carlos Menaren errepertorioa zabala eta aberatsa da oso: Erdi Aroan hasi, XIX. mendeko liedetatik pasatu eta XX. mendera arte helden da. Kontratenor gasteiztarraren diskoen artean, aipagarria da *De Aeternitate* kantaldiaren grabazioa, Mirare diskoetxearekin grabatu zuena; 2002an *Diapasón de Oro* saria irabazi zuen disko horrekin.

Musika instrumentala

Orkestrak

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa da, zalantzarik gabe, Euskal Herriko orkestrarik garrantzitsuena. Eusko Jaurlaritzak sortu zuen 1982an, erakunde publikoa jaiotzeko eta bi urtera; euskal gobernuko Euskadiko Orkestra Sinfonikoa hain azkar sortu izanak argi erakusten du musikari garrantzi itzela eman ziola maila sinbolikoan. Lehenengo zuzendaria Enrique Jordá izan zen, musikagile ezaguna eta errespetu handia zuena nazioartean. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa sortu zela urte asko ez badira ere, estatu espainoleko erreferentziako orkestrerako bat izatera heldu da; ehun emandititik 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 lehengo eta oraingo euskal musikagileen lanak tartekatzen ditu musika unibertsaleko konpositore handien obrekin. Munduko

kontzertu-areto nagusietan interpretatu du bere errepertorioa zabala, eta berrogeita hamar disko baino gehiago grabatuak ditu; horien artean aipatu beharrekoak dira euskal konpositoreen sailekoak. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, izan ere, arreta berezia eskaini die beti euskal sortzaileei; hala, hainbat disko grabatuak ditu Escuderoen, Lazkanoren edo Illarramendiren konposizioekin, besteak beste, baina,aldi berean, beste eremu ezohikoagoetan ere barneratu da, eta Benito Lertxundi edo Mikel Laboa kantarietara grabazioak eginak ditu eta Txirri, Mirri eta Txiribiton pailazoekin ere bai. Era berean, musika herritarren eskura jartzeko bere ahalegin etengabea, Mike Oldfielden *Music of the Spheres* obren estreinaldia egin zuen Bilboko Korak Elkartearen emakumezkoen abesbatzarekin (grabaketa Interneten dago). Euskadiko Orkestrarekin sona handiko musika-zuzendariak eta bakarlariek lan egin dute; asko dira eta zerrenda luzea aterako litzaiguke hemen denak jarriz gero. Bestetik, ez genuke aipatu gabe utzi nahi Donostiako Hamabostaldian eta OLBE zikloetan egiten duen lan aparta. Ganbera-musikan ere lan handia egiten du, eta euskal konpositoreei enkarguak egin ohi dizkie zenbaitetan. Esandako guztia kontuan hartuz, garbi dago Euskadiko Orkestra Sinfonikoa musika-instituziorik garrantzikoena dela 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

rri, Mirri ta Txiribiton o el estreno de la obra de Mike Oldfield, *Music of the Spheres*, junto al coro femenino de la Sociedad Coral de Bilbao, cuya grabación está disponible en internet.

A ello hay que añadir la larga lista de directores y solistas de prestigio que la han dirigido o 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 camarística, podemos entender fácilmente por qué podemos considerar esta orquesta como la institución más importante en 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 a 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 con más de 2.700 socios, y, especialmente tras su última remodelación, ha iniciado una importante carrera nacional e internacional.

Ambas orquestas desempeñan en la actualidad, además, una importante labor pedagógica de todo tipo, 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 especialmente en 1999, con la inauguración del Palacio Euskalduna, actual sede de la misma. Allí realiza una temporada de abono. Cabe destacar 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* del mismo 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, o la Euskal Herriko Ikasleen Orkestra.

The Orquesta Sinfónica de Navarra-Pablo Sarasate (Pablo Sarasate Nafarroa Symphony Orchestra), meanwhile, is the oldest continuously working orchestra in the Spanish state. Founded in 1879 in tandem with the figure of Sarasate, it subsequently went through various names, such as the Saint Cecilia Orchestra and the Pablo Sarasate Orchestra. It has a subscription season in Iruñea with more than 2,700 ticket holders and (especially since its reorganisation) has set out on an important national and international career. Both orchestras, moreover, currently undertake important educational work of all varieties, especially with children.

Elsewhere, the Bilbao Orkestra Sinfonikoa (Bilbao Symphony Orchestra) has treaded a path fraught with difficulties since its foundation in 1920. Some degree of stability was attained after 1982 and again (especially) after 1992, with the inauguration of the Euskalduna Jauregia Bilbao concert hall, its current headquarters. Here it performs a subscription season and it also has a record catalogue focused on work by Basque composers for the Naxos label; with recordings of the operas *Mendi-Mendiyan* by Usandizaga and *Amaya* by Guridi, as well as the zarzuela *El caserío*, also by Guridi. To close, there are also youth orchestras such as the Euskal Herriko Gazte Orkestra (Basque Youth Orchestra), the Musikene Orchestra (part of the Higher School of Music of the Basque Country) and the Euskal Herriko Ikasleen Orkestra (Basque Student Orchestra).

Other Groups

As regards other music ensembles, municipal bands are another major institution in the Basque Country. The Bilbao Municipal Band, created in 1895, is one of the oldest continuously functioning bands. Besides its important work on festive and social occasions, it also performs a series of spring concerts and has made several records. Another of the oldest municipal bands is that of Vitoria-Gasteiz, which was re-es-

Bilboko Orkestra Sinfonikoak zailtasun asko izan ditu 1920an sortu zenetik gaur arte egin duen bidean. 1982tik aurrera egitura egonkorrago bilakatuz joan zen, eta 1999an erabat sendotu zen Euskalduna Jauregiaren inaugurazioarekin.

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, bereziki gaztetxoekin.

Bilboko Orkestra Sinfonikoak zailtasun asko izan ditu 1920an sortu zenetik gaur arte egin duen bidean. 1982tik aurrera egitura egonkorrago bilakatuz joan zen, eta 1999an erabat sendotu zen Euskalduna Jauregiaren inaugurazioarekin; gaur egun hantxe du egoitza, eta abonatuentzako denboraldia eskaintzen du bertan. 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, lan handia egiten ari baitira; horien artean, nabarmentzekoak dira Euskal Herriko Gazte Orkestra, Musikene Orkestra (Euskal Herriko Goi Mailako Kontserbatorioarena) 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; horrez gainera, udaberrian kontzertuak ematen ditu, eta hainbat disko 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 dituena. Iruñeko banda, *La Pamplonesa*, 1919an sortu zen. Ezinbestekoa da San Fermin jaietan, hango musika-giroan ardatza da eta. Kontzertu-

Otras formaciones

Por lo que respecta a las bandas de música, son estas 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 de primavera y ha grabado varios discos. Otra de las más veteranas es la de Vitoria, 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 Arámburu. *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 se remontan frecuentemente 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. En este sentido, destacan sin duda las bandas municipales de txistularis de San Sebastián, Bilbao y Vitoria.

Vida más inestable, por definición, es la de los grupos camerísticos, de los que es imposible citar a todos. Quizás puede mencionarse entre los más destacados al Quinteto de viento Pablo Sorozábal, fundado en 1986 y con sede en San Sebastián, o al cuarteto de cuerda Alos Quartet, fundado en 1999. En el ámbito de la música contemporánea merece citarse el Ensamble Espacio Sinkro, de Vitoria, formado en 1985, grupo residente del Festival Sinkro de Música Electroacústica y del Festival Internacional de Música Carmelo Bernaola en Vitoria.

established in 1916. It performs a series of concerts in the city's Principal Theatre and has also made several records, including some based on interpretations of Luis Arámburu's works. Elsewhere, the Iruñea Municipal Band, founded in 1919, is a key part of the San Fermín festival and also performs a season of concerts, plus some special one-offs.

An interesting and unique addition (within the wider European context) to these are the municipal *txistulari* (a player of the *txistu*, or three-holed pipe, and tabor) bands, whose origins date back to the seventeenth and eighteenth centuries. The *txistulariak* (plural) combine their ceremonial functions and accompaniment of traditional public dances with authentic classical music recitals; with surprisingly high quality and musical results for those that are familiar with these concerts. The best-known of these bands are the municipal *txistulari* bands of Bilbao, Donostia and Vitoria-Gasteiz.

It is impossible to cite all the chamber groups, which by definition experience more uncertain life-spans, in the Basque Country. One might perhaps mention the Pablo Sorozabal Wind Quintet, founded in 1986 in Donostia; and the Alos Quartet, a string quartet created in 1999. As regards contemporary music, one should mention the Espacio Sinkro ensemble, established in Vitoria-Gasteiz in 1985 and the resident group at both the Sinkro Electroacoustic Music Festival and the Karmelo Bernaola International Music Festival, both in the capital of Araba.

Soloists and Orchestral Conductors

Basques have been renowned in this sphere for many centuries, with some figures having reached the highest international positions. Among many of these in the realm of keyboard music, for example, one might mention Sebastian Albero (1722-1756) and Joakin Oxinaga (1719-1789), two Royal Chapel organists that were among the most important musicians in eighteenth-century Spanish music.

Donostiako udal txistulari-banda, galaz jantzita.
Banda Municipal de Txistularis de San Sebastián, en traje de gala.
Municipal Txistulari Band of Donostia, in ceremonial dress.

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 zere- monia-funtzioetan eta herriko plazetan jotzen 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 egonkorrak izaten berez; sortu eta desagertu egiten dira etengabe, eta horrengatik 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.

Bakarlarriak eta orkestra-zuzendariak

Alor honetan ere antzinatek datorkie euskaldunei ospea, euskal musikari askok erantzukizun handiko karguak izan baitituzte. Teklaturako musikaren arloan, aipagarri dira, izen handiko beste musikagile askoren artean, Sebastian Albero (1722-1756) eta Joakin Oxinaga (1719-1789); Errege-Kaperako organo-jotzaileak izan ziren biak ala biak, eta XVIII. mendean Estatu espainolean izan ziren musikari handien artean daude.

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 (1722-1756) y a Joaquín de Oxinaga (1719-1789), 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 Zabalza (1835-1894) o Genaro Vallejos (1861-1910), o el violinista Eduardo Hernández Asiáin (1911-2010) quedan oscurecidas ante la figura del pamplonés Pablo Sarasate (1844-1911), 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 y que dieron a algunas de sus obras enorme popularidad. Se basa en buena parte en melodías populares de su tiempo, bien de origen popular o bien operístico, destacando quizá su *Jota de San Fermín*, el famoso *Zapatea-*

There were, likewise, important individuals in the nineteenth and twentieth centuries, such as the pianists Damaso Zabalza (1835-1894) and Genaro Vallejos (1861-1910), or the violinist Eduardo Hernández Asiain (1911-2010). However, they were all eclipsed by the figure of Pablo Sarasate (1844-1911) from Iruñea, arguably the greatest violinist of his age. He was renowned for the subtlety of his performance and delicate stroke-playing technique, flexibility and a natural facility for the violin. His left-hand speed and technique were also memorable; and always performed with a perfect musicality, exquisite sound and unique tuning.

A regular performer at the most important concert halls in the world, Sarasate never forgot his small homeland, performing memorable concerts during the San Fermín festival. These were both officially organised and more spontaneous outside affairs; the latter of which were often performed from his hotel balcony amid the cheering multitudes. His influence was also vital to the formation of the Iruñea orchestra. All the work Sarasate composed was designed to be played by him and based on his own musical criteria. As such, many reflect passages of great technical skill and are full of difficulty, as well as being tremendously popular. Many, too, were based on fashionable melodies of the time, whether popular or orchestral. Of note, one might perhaps highlight his San Fermín *jota*, the famous *Zapateado* and *Aires bohemios* (Bohemian airs). Together, they make up a repertoire which is regularly performed today by virtuosos of the instrument.

Another renowned figure and arguably the best harpist of the twentieth century was Nicanor Zabaleta (1907-1993), from Donostia. Although he spent most of his career in America, between the United States and Puerto Rico, he never forgot his Basque roots; even appearing on New York radio playing the *txistu* with Emiliana Zubeldia. In 1952, he returned to Donostia, residing alternately on both sides of the

Pablo Sarasate

XIX. eta XX. mendeetan ere izan ziren musikari handiak; adibidez, Damaso Zabaltza (1835-1894) eta Genaro Vallejos (1861-1910) piano-jotzaileak eta Eduardo Hernandez Asiain (1911-2010) biolin-jotzailea, baina guztiak Pablo Sarasate (1844-1911) iruindarraren itzalean geratu ziren, seguru asko bera izan zelako bere garaiko biolin-jotzailearik onena. Pablo Sarasatek biolina jotzeko sen ikaragarria zeukan berez; 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 eskuren abiadura eta teknika izugarriak ziren, eta beti jotzen zuen musikaltasun perfektuarekin, soinu bikainarekin eta afinazio paregabearekin.

Munduko kontzertu-areto garrantzitsuetan jotzen zuen Sarasatek, baina ez zuen inoiz jaioterria ahaztu; gogoangarriak ziren San Fermin jaietan eskaini ohi zituen kontzertuak, hala eszenatoki ofizialetan nola Iruñeko kaleetan; ostatu hartuta zegoen 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 suhartasun handiko pasarte zailtasunez beteak, eta horiek ospe izugarria eman zieten bere konposizio batzuei. Gehienak bere garaiko doinu ezagunetan oinarritzen dira, herrikoietan batzuk, operako doinuetan beste zenbait; *Jota de San Fermin*, *Zapateado* ospetsua eta *Aires bohemios* dira aipagarrienak. Gaur egun ere sarritan interpretatzen dira obra horiek biolin-jotzaile birtuosoen errepertorioetan.

Bada fama handiko beste musikari bikain bat, beharbada XX. mendeko harpa-jotzailearik onena: Nicanor Zabaleta (1907-1993) donostiarra. Musika-ibilbide gehiena Amerikan egin zuen –Estatu Batuetan eta Puerto Rico–, baina sekula ez zuen ahaztu bere

do, y Aires bohemios. Constituyen aún hoy día un repertorio muy interpretado por los virtuosos del instrumento.

Otra figura de enorme renombre, quizás el mejor arpista del siglo XX, fue el donostiarra Nicanor Zabaleta (1907-1993). 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 txitulari ante la New York Radio compartiendo programa con Emiliana de Zubeldia. A partir de 1952 volvió a San Sebastián, alternando residencia a los dos 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 Bilbao 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 cincuenta países, actuando con más de doscientas orquestas y más de trescientos directores, incluyendo a todos los de primera fila. De él se ha destacado especialmente su increíble sonoridad, especialmente en el uso del *legato*, y su peculiar sentido de la interpretación. Premio Nacional de Música en 1986, 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 Orquesta Sinfónica de Euskadi en 2002.

Entre los intérpretes más jóvenes merece destacar al violinista y compositor bilbaíno Ricardo Odriozola, nacido en 1965, que forma parte de diversas orquestas y agrupaciones instrumentales de toda

Atlántico y desarrollando un unprecedented career for his instrument. Although one might say he specialised in eighteenth-century music, figures of the stature of Ginastera, Milhaud, Villa-Lobos, Piston, Krenek and Rodrigo all composed music especially for him as well.

Among current performers, the pianist Joaquín Atxukarro (born in Bilbao in 1932) is clearly the most prestigious figure. A precocious artist, he made his debut as early as 1946 and became internationally famous after winning the Viotti International Music Competition in 1953, together with that of Liverpool in 1959. Since then his international career really took off, and he has performed with over two hundred orchestras and three hundred conductors, including all the greats, in more than fifty countries. His work stands out for its amazing sonority, especially its use of *legato*, and his unique sense of performance. Winner of the Spanish National Award for Music in 1986, amongst his innumerable recordings one might highlight—for its Basque connections—two of Ravel's concertos for piano recorded with the Basque National Orchestra in 2002.

Amongst younger artists, one might mention Ricardo Odriozola, a violinist and composer born in Bilbao in 1965. He has been a member of different orchestras and instrumental groups in Europe, North America and Israel. There is also Asier Polo, born in 1971, who currently teaches at Musikene (the Higher School of Music of the Basque Country). He has toured internationally and performed with Alfredo Krauss, as well as already having a profuse discography containing both Basque and Spanish contemporary music. Besides these figures, the cellist Josetxu Obregon, born in Bilbao in 1979, specialises in early music. And Alfonso Gomez, a pianist from Vitoria-Gasteiz, has spent his professional career in Freiburg, where he has made half a dozen records, amongst which one might mention one dedicated to the work of Felix Ibarrondo.

Joakin Atxukarro

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 erreperatorioan espezializatu zen, baina, aldi berean, beretzat propio konposatu zituzten kontzertuak hainbat konpositore handik: Ginasterak, Milhaudek, Villa-Lobosek, Pistonek, Krenek-ek eta Rodrigok, besteak beste.

Lanean jarraitzen duten interpretatzaileen artean, Joaquin Atxukarro 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: berrogeita hamar herrialde baino gehiagotan jo du berrehun orkestra eta hirurehun zuzendari baino gehiagorekin, punta-puntakoak guztiak ere. Atxukarrok sen ikaragarria dauka interpretatzeko; bereziki aipagarria da bere sonoritatea, pianoari ateratzen dion soinu miresgarria, batez ere *legato* notetan. 1986an Espainiako Musika Sari Nazionala irabazi zuen. Eginak dituen grabazio ugarien artean, Ravelen pianorako bi kontzertuena da, euskal musikari dagokionez, garrantzitsuena; 2002an grabatu zuen Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin.

Interpretatzaile gazteen artean, badira Euskal Herrian maila handiko batzuk. Horietako bat da Rikardo Odriozola biolin-jotzaile eta konpositorea, Bilbon jaio zena 1965ean. Europako, Ipar Amerikako eta Israelgo hainbat orkestra eta talde instrumentaletan parte hartzen 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

Europa, América del Norte e Israel. El violonchelista bilbaíno Asier Polo, nacido en 1971, actual profesor de Musikene, por su parte, ha realizado giras de carácter internacional, destacando sus actuaciones con Alfredo Kraus, y tiene ya 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, y que se ha especializado en la interpretación de música antigua. El pianista vitoriano Alfonso Gómez, por su parte, desarrolla su carrera profesional en Friburgo. Ha grabado media docena de discos, entre los que destaca el dedicado a la obra de Félix Ibarrodo.

Mención especial merece también el saxofonista Josetxu Silguero, nacido en Irún en 1964, y 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, en el mundo de la música académica ha desarrollado una muy intensa actividad, especialmente centrada en la música de Vanguardia y en particular en la electroacústica. Para él han compuesto obras una veintena de compositores vascos contemporáneos, que forman sólo una parte de los estrenos de todo tipo que ha realizado. Sus grabaciones discográficas alcanzan casi la quincena, abarcando música contemporánea, jazz y bandas sonoras de películas como *La pelota vasca* de Julio Medem.

Entre los directores de orquesta del País, además de otras personalidades que hemos visto en otras facetas, como la del compositor Pablo Sorozabal, merece citar a Jesús Arámbarri (1902-1960), Rodrigo A. de Santiago (1907-1985), Enrique Jordá (1911-1996), Javier Bello Portu (1920-2004) o Pedro Pirfano (1929). La figura más consagrada del momento actual puede ser la del vitoriano Juanjo Mena (1965), titular de la Filarmónica de la BBC. Más jóvenes son la amurrio-

Josetxu Silguero

Special mention should also be made of the saxophonist Josetxu Silguero, born in Irún (Gipuzkoa) in 1964, and one of the most versatile figures in the contemporary Basque music scene. Better popularly known as a jazz artist and collaborator with several Basque rock groups, he is also active in the world of classical music, where he specialises in the avant-garde, particularly in the electroacoustic field. Nearly two dozen Basque composers have created music especially for him, yet these still form just a part of his varied overall output; and he has released over a dozen albums spanning contemporary music, jazz and soundtracks for films like *La pelota vasca* (Basque ball) by Julio Medem.

As regards Basque conductors, besides those figures already mentioned in other contexts –such as the composer Pablo Sorozabal– it is also worth listing Jesus Aranbarri (1902-1960), Rodrigo A. de Santiago (1907-1985), Enrique Jordá (1911-1996), Javier Bello Portu (1920-2004) and Pedro Pirfano (born in 1929).

Aipamen berezia merezi du Josetxo Silguero saxofoi-jotzaileak ere. 1964an jaio zen, Iruñean, eta gaur egun, euskal musikan diren interpretatzaile polifazetikoaren artean, bera da handienetako bat.

dira Alfredo Krausekin egin zituenak. Disko asko grabatu ditu, eta, bereziki aipagarriak dira musika garaikidearen grabazioak. Beste biolontxelo-jotzaile handi bat Josetxu Obregon da, Bilbon jaioa hau ere 1979an; antzinako musikaren interpretazioan espezializatu da. Alfonso Gomez piano-jotzaile gasteiztarrak, berriz, Friburgon egin du bere karrera profesionala; dozena erdi disko grabatu ditu, eta horien artean aipagarria da Felix Ibarrondoren lanari eskainitakoa.

Aipamen berezia merezi du Josetxo Silguero saxofoi-jotzaileak ere. 1964an jaio zen, Iruñean, eta gaur egun, euskal musikan diren interpretatzaile polifazetikoaren artean, bera da handienetako bat. Jendeak, publiko zabalak, jazzeko musikari gisa ezagutzen du batez ere, eta baita 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 hamabost bat disko grabatuak ditu; musika garaikidea eta jazz lantzen ditu horietan batez ere. Bestetik, soinu-bandak ere egin ditu zinerako; adibidez, berea da Julio Medemen *La pelota vasca* filmaren musika.

Orkestra-zuzendariei dagokienez, beste atal batzuetan ikusi ditugun musikagile handiez gainera (Pablo Sorozabal musikagilea, esaterako), aipamen berezia merezi dute Jesus Aranbarrik (1902-1960), Rodrigo A. Santiagok (1907-1985), Enrique Jordak (1911-1996), Javier Bello Portuk (1920-2004) eta Pedro Pirfanok (1929). Gaur egun, Juanjo Mena (1965) gasteiztarra izango da seguruenik zuzendaririk ezagunena, BBCko Filarmnikako zuzendari titularra baita. Gazteagoen artean, aipatzekoa da Inma Shara amurriarra (1972), munduko orkestra garrantzizkoenetako bat zuzendu duena jada. Maila handiko zuzendariak dira Iker Sanchez irundarra (1976) eta Xabier Jacinto pasaitarra (1968) ere.

Inma Shara

tarra Inma Shara (1972), quien pese a su juventud ha dirigido ya a alguna de las más importantes orquestas del mundo, el irunés Iker Sánchez (1976) o el pasaitarra Xabier Jacinto (1968).

Currently, there are important young additions to this list like Inma Shara (born in 1972) from Amurrio (Araba), who despite her youth has already conducted some of the most important orchestras in the world; together with the Gipuzkoans, Iker Sanchez (born in 1976) from Irun and Xabier Jacinto (born in 1968) from Pasaia.

Azpiegitura

La infraestructura

The Infrastructure

Gaur egun, udal musika-eskolen sare zabala dauka Euskal Herrian, eta badira goi-mailako ikasketazentroak 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, “Conservatoire Maurice Ravel” en egiten dira musika-ikasketak; Baionan, Biarritzen, Donibane Lohizunen eta Hendaian ditu egoitzak. Hiru musika-kontserbatorioek orkestrak eta ganbera-taldeak daukate, zeinetan ikasleek behar duten esperientzia profesionala hartzen baitute. Iparraldeko zentroak, gainera, musika barroko talde bat ere badu. Hegoaldeko biek *big band* taldea daukate eta baita bestelako jazz taldeak ere.

Jaialdiei eta musika-zikloi dagokienez, Donostiako Musika Hamabostaldia da garrantzitsuena, zalan-tzarik gabe; 1939an egin zen lehenengoz, eta bera da estatu osoan musika klasikoko jaialdirik zaharrena. Musika Hamabostaldiak bi aste baino gehiago irauten du berez, eta egun horietan era guztietako kontzertuak egiten dira –ehun emanalditik gora izaten dira guztira–. Hainbat ziklo edo adar izaten dira horren barnean: organoarena, antzinako musikarena, musika garaikidearena eta musikari gazteena. Esan beharrik ez dago ziklo guztietan alor bakoitzeko orkestra, bakarlari eta zuzendaririk onenek parte hartzen dutela. *Musikastea*, Errenterian 1973az geroztik egiten den musika astea ere garrantzi handikoa da; euskal musikagileen lanak ezagutaraztea da jaialdi horren helburu nagusia. Jaialdi horiez gainera, Euskadiko eta Nafarroako orkestra sinfonikoek abonatuentzako denboraldiak eskaintzen dituzte, eta beste elkarte filarmo-niko eta musikazale batzuek ere antolatzen dituzte musika-jaialdiak urtean zehar; guztiek ere maila handiko kontzertu-denboraldiak antolatzen dituzte beren bazkideentzat.

Una abundante red de escuelas locales de música tienen su culminación en los centros superiores de enseñanza. El Conservatorio Superior de Música del País Vasco, Musikene, se fundó en 2001 y tiene su sede en 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 Iparralde esta actividad se desarrolla en el Conservatoire Maurice Ravel, con sedes en Bayona, Biarritz, San Juan de Luz y Hendaya. Los tres centros tienen orquestas, así como distintos grupos de cámara mediante los que los jóvenes alumnos pueden adquirir la necesaria experiencia profesional. El centro de Iparralde dispone además de un conjunto de música barroca, mientras que los de Hegoalde cuentan también con sendas big-bands y otros grupos de música jazz.

Por lo que respecta a festivales y ciclos musicales, el más importante es sin duda la Quincena Musical Donostiarra, cuya primera edición data de nada menos que de 1939, lo que le convierte en el festival de música clásica más antiguo del Estado. En realidad, su celebración sobrepasa el ámbito de las dos semanas, durante las que se ofrecen más de cien actuaciones y conciertos de todo tipo. Entre los ciclos habituales que ofrece destacan los de órgano, música antigua, jóvenes intérpretes y música contemporánea. Por ella ha desfilado, obvio es decirlo, lo más granado de las orquestas, solistas y directores de orquesta de este ámbito. Especial interés tiene también la *Musikaste*, o semana musical que se celebra en Rentería 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 las de otras instituciones, entre las que destacan diversas sociedades y filarmónicas, que organizan temporadas de conciertos de primerísimo nivel para sus socios.

Es el caso de la de Bilbao, fundada en 1896, que cuenta entre sus socios de honor a Kyrstian Zimer-

An abundant network of local music schools are complemented by the higher music schools. The aforementioned Musikene was founded in 2001 in Donostia, while its counterpart in Nafarroa –the Pablo Sarasate Conservatory in Iruñea– was created in 2002, in accordance with new state legislation. In Iparralde this role is carried out by the Maurice Ravel Conservatory, with centres in Baiona, Biarritz, Donibane Lohizune and Hendaia. These three main centres have orchestras as well as chamber orchestras in which young students can acquire the necessary professional experience. In Iparralde, moreover, there is also a Baroque music group, while in Hegoalde there are both big bands and other jazz formations.

2010eko Julian Gaiarre Nazioarteko Kantu Lehiaketaren horma-irudia / Cartel de la edición de 2010 del Concurso Internacional Julián Gayarre / Poster for the 2010 edition of the Julián Gayarre International Singing Contest.

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

Aipamen berezia merezi dute Euskal Herrian antolatzen diren nazioarteko lehiaketek, punta-puntakoak baitira guztiak. Talentu berriak ezagutzera emateko eta musika-alor espezializatuetera hurbiltzeko aukera ematen dute, eta, aldi berean, musikaren adar desberdinen bilgune ere badira. Denetan zaharrena eta tradizio handiena duena 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 garai-kideraino; hasi herri-musikan eta tradizioan oinarritzen direnetatik eta abangoardia berritzailetaraino. Lehiaketara aurkeztzen diren talde guztiek euskal erreperatorioko 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. Urtero izaten da lehiaketa, azaroaren hasiera aldean.

Julian Gaiarre Nazioarteko Kantu Lehiaketa eta Pablo Sarasate Nazioarteko Biolin Lehiaketa bi urtez behin jokutzen dira Iruñean; aurrenekoa 1986. urteaz geroztik antolatzen da, eta bigarrena 1991. urtetik au-

man y que dispone de una sede propia para celebrar sus conciertos desde 1904, en la calle Marqués del Puerto. Su homóloga pamplonesa nació en 1960, y sus conciertos tienen lugar desde su edificación 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 más de seis mil socios, organiza actualmente una temporada anual con ocho títulos de ópera en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

Mención especial merecen los concursos de primera fila internacional, que sirven como oportunidad para el surgimiento de nuevos talentos y como punto de reunión en torno a mundos musicales muy especializados. El más antiguo y de mayor tradición es el Certamen Coral de Tolosa, 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 esta actividad, desde polifonía del Renacimiento hasta contemporánea, desde la basada en la música tradicional hasta la más rabiosamente vanguardista. Son requeridos expresamente a interpretar una obra de su repertorio nacional y otra de algún compositor español, y además del concurso propiamente dicho, que tiene lugar en el Teatro Leidor de la villa se celebran con los asistentes más de setenta conciertos por toda la geografía vasca. Tiene lugar todos los años hacia primeros de noviembre.

El Concurso Internacional de Canto Julián Gayarre y el Concurso Internacional de Violín Pablo Sarasate, por su parte, se celebran con carácter bienal en Pamplona desde 1986 y 1991 respectivamente, alternándose ambos a partir de esa fecha. Tienen como objetivo expreso, además lógicamente de la ayuda y el reconocimiento para el inicio de las carreras musicales de jóvenes intérpretes, el reconocimiento de Navarra en el ámbito cultural internacional, así como la promoción de la figura del tenor roncalés y el violinista pamplonés.

As regards festivals and other musical seasons, the most important of these is definitely the Donostia Musical Fortnight, which dates from as early as 1939, making it the oldest music festival of its kind in the Spanish state. In reality this is a festival that stretches beyond a fortnight and includes more than a hundred concerts and performances of various kinds. Amongst the typical series of concerts it offers, those of the organ, early music, young performers and contemporary music stand out. And, obviously, it has been attended by the world's great orchestras, soloists and conductors. Of special interest, too, is *Musikaste*, or the annual music week held in Errenteria (Gipuzkoa) since 1973, given that it is mainly geared towards celebrating Basque composers. To these, one should also add the subscription seasons for the Basque National Orchestra and the Pablo Sarasate Nafarroa Symphony Orchestra; as well as other institutions including various societies and orchestras that organise excellent concert seasons for their members.

This is the case of that of Bilbao, for example, which was founded in 1896 and counts among its honorary members Krystian Zimerman. It has had its own premises for performing concerts since 1904, in Marqués del Puerto Street. Its counterpart in Iruñea was established in 1960, and it now holds its concerts in the recently constructed Baluarte concert hall. The *Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera/Opera Lagunen Bilboko Elkarte*a (Bilbao Association of Friends of the Opera), meanwhile, also undertakes distinguished work in its field. Founded in 1953, thanks to its sponsors and more than six thousand members it organises an annual season of eight operas which are performed in the Euskalduna Jauregia Bilbao concert hall. Special mention should also be made of major international music competitions which serve as an opportunity to showcase new talent and as a meeting point for different specialised musical worlds. The oldest and most traditional is the aforementioned

Eresbil elkartearen egoitza, Errenterian / Instalaciones de Eresbil, en Rentería / The Eresbil facilities in Errenteria.

rrera; eta harrezkero bi urtetik bi urtera egiten dira. Interpretatzailerik gazteei hastapenetan laguntza eta bultzadaxo bat ematea da bi lehiaketa horien asmoa, baina, horrez gainera, badute beste helbururik ere: alde batetik, nazioarteko alor kulturean Nafarroari toki bat egitea, eta bestetik bi musikari nafarrrak, Julian Gaiarre tenorra eta Pablo Sarasate biolin-jotzailea, mundu zabalean promozionatzea.

Lehiaketa horietan irabazle izan direnen artean badira gaur egun ospe handia duten musikariak; esaterako, Maria Bayo sopranoa (1986ko Julian Gaiarre ikasketa-poltsa) eta Ara Malikian biolin-jotzailea (1995eko I. Pablo Sarasate saria). Lehiaketa biak Musika Lehiaketen Nazioarteko Federazioaren barruan daude. Kantu-lehiaketaren lehendakaria Teresa Berganza da eta biolin-lehiaketarena Vladimir Spivakov (sortu zenetik da buru).

Oso interesgarria zen Nikanor Zabaleta Nazioarteko Lehiaketa; Donostian antolatzen hasi ziren, 1986an, harizko instrumentuen interpretatzaileentzat, baina izen bereko diru-laguntzak atera zirenean, desagertu egin zen, bekek ordeztu egin baitzuten, nolabait esateko. Gipuzkoan bada beste sariketa garrantzitsu bat ere: Pablo Sorozabal konposizio-lehiaketa; 1991. urteaz geroztik Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatzen du urtero, eta musikagile gazteak saritzen ditu hari-laukote modalitatean.

Ezin aipatu gabe utzi, daukan garrantzi itzelarengatik, *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–.

Entre los ganadores de estos certámenes se encuentran figuras de amplia proyección actual, como la soprano María Bayo (bolsa de estudios del Julián Gayarre en 1986) o el violinista Ara Malikian (primer premio del Pablo Sarasate en 1995). Ambos certámenes están incluidos en la Federación Mundial de Concursos Internacionales de Interpretación Musical, con sede en Ginebra. El de canto está presidido por Teresa Berganza y el de violín por Vladimir Spivakov (desde su origen).

Otros certámenes interesantes fueron el Concurso Internacional Nicanor Zabaleta para intérpretes de cuerda, que empezó a celebrarse en San Sebastián en 1986, y que ha sido sustituido de alguna manera por las becas que llevan el mismo nombre. Tiene también especial relieve el concurso de composición Pablo Sorozábal que convoca anualmente la diputación gui-

Tolosa International Choral Contest, one of the most important of its kind in the world and first held in 1969. A major meeting point for global choirs, the participating groups demonstrate every facet of this genre, from Renaissance versatility to contemporary forms; and from choirs grounded in traditional music to those expressing the most extreme avant-garde. They are expressly required to interpret a work from their national repertoire and another by a Spanish composer. Moreover, besides the competition proper, which takes place in the Leidor Theatre in the town, the participants also perform more than sixty concerts throughout the Basque Country. It is held annually in early November.

The Julian Gaiarre International Singing Contest and Pablo Sarasate International Violin Competition have been held biannually and alternately in Iruñea since 1986 and 1991 respectively. They have as their principal objective, besides logically helping and recognising the budding musical careers of young performers, recognition for Nafarroa at an international level; as well as promoting the two figures after which they are named.

Amongst the winners of these competitions are figures who are now internationally renowned: for example, the soprano Maria Bayo (Julian Gaiarre scholarship, 1986) and the violinist Ara Malikian (Pablo Sarasate first prize, 1995). Both competitions are part of the World Federation of International Music Competitions, based in Geneva. The singing competition is currently presided over by Teresa Berganza and that of the violin, as it always has been, by Vladimir Spivakov. Another former competition of note was the Nicanor Zabaleta International Competition, first held in Donostia in 1986 for string performers, although it has now been more or less replaced by scholarships which bear his name. It is also worth mentioning the Pablo Sarasate composition competition for young string quartet composers, which the provincial council of Gipuzkoa has held annually since 1991.

**Bada Euskal Herrian eta Euskal Herriko muge-
tatik kanpo izen handia duen erakunde bat:
Eresbil, Musikaren Euskal Artxiboa, 1974an
sortu zena Errenterian.**

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 munduan. Elkarrekin Francisco Escudero nazioarteko konposizio-lehiaketa antolatu du azken urteotan, non akordeoi-bakarlarientzako eta ganbera-taldeentzako obrak saritzen diren.

Bada Euskal Herrian eta Euskal Herriko mugetatik kanpo izen handia duen erakunde bat: Eresbil, Musikaren Euskal Artxiboa, 1974an sortu zena Errenterian. Hasieran *Musikaste* jaialdian interpretatzekotan ziren obrak biltzen zituen erakundeak; gerora, ordea, etengabe hazi da: 2008ko amaierarako 1.775 euskal musikagileren lanak katalogatuta zituen. Salako kontsulta eta orientazio bibliografikoa eskaintzen ditu bere zerbitzuen artean eta baita idatzizko eta ikus-entzunezko dokumentuen erreprodukzioa ere.

Hemen bukatzen da euskal musika akademikoari eman diogun errepasso 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 artetik, zeintzuk sartuko diren lehen mailako musikarien zerrendan, Ravelen, Guridiren, Sarasateren eta Gaierren ondoan; denborak bakarrik esango du nork iraungo duen gaur egungo fama izpietatik harago.

puzcoana desde 1991, para premiar a jóvenes compositores en la modalidad de cuarteto de cuerdas.

Entre las asociaciones musicales que existen en el País destaca sin duda *Hauspoz Euskal Herriko Akordeoi Elkarte / Asociación Vasca de Acordeón*, que tomó este nombre en 1999, aunque llevaba funcionando desde 1974, contribuyendo a la importancia innegable de este instrumento en el País, que ha dado figuras del relieve de Enrike Zelaia. Entre sus actividades merecen cita expresa la organización de un concurso de interpretación, el primero de su nivel en el Estado en 1975, que es internacional desde 1993, habiendo adquirido un amplio reconocimiento internacional en su ámbito. Más recientemente esta asociación ha comenzado a organizar también un concurso internacional de composición que lleva el nombre de Francisco Escudero, de obras para acordeón solista o en grupo de cámara.

Institución de enorme prestigio dentro y fuera de la vida musical del País es por supuesto Eresbil, Archivo vasco de la Música, surgido en Rentería en 1974, en principio como centro de recogida de las obras que difundiría el festival *Musikaste*. Desde entonces su crecimiento ha sido continuo, teniendo catalogados por ejemplo a finales de 2008 un total de 1.775 autores vascos de música. Entre los servicios que ofrecen, además de consulta en sala y orientación bibliográfica, se ofrece 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 deberían, 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 más allá de la fama contemporánea.

Among the many musical associations in the Basque Country, mention should be made of *Hauspoz: Euskal Herriko Akordeoi Elkarte/Asociación Vasca de Acordeón* (Basque Accordion Association). It took on this name in 1999, although it was originally formed in 1974, and has been a major contribution to the development of this extremely important instrument in the Basque Country, producing figures like Enrike Zelaia. Among its many activities it organised a performance competition –the first of its kind in the Spanish state– in 1975, which later became an international competition in 1996 having already acquired major international recognition in its field. More recently this same organisation has also begun to organise an international composition competition named after Francisco Escudero, for solo accordionist and chamber group works.

Eresbil, the Basque Music Archive, is an extremely important institution both within and outside the musical life of the Basque Country. It was established in Errenteria in 1974, initially as a store for works to be disseminated during the town's *Musikaste* festival. Since then, it has grown continuously and by the close of 2008 it had catalogued a total of 1,775 Basque musical authors. It offers various services including a consulting room and bibliographic support, as well as a reproduction service for written and audiovisual texts.

This has been a necessarily all too brief overview of Basque classical musical expression and almost certainly some names that should have been mentioned have not found a place here. Of course this is a field of music where, unlike others, enthusiasm for music transcends time. Only time will tell, therefore, who among our composers, performers and conductors will join the ranks of Ravel, Guridi, Sarasate and Gayarre, in the kind of recognition which goes beyond mere contemporary fame.

Argazkiak

Fotografías / Photographs*

- (Azala/Portada/Front Cover, 44) © Euskadiko Orkestra.
 (7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 29, 36, 38, 40, 47, 48, 50, 53, 54, 59, 60, 62) © Eresbil – Musikaren Euskal Artxiboa.
 (8) © Zarateman. www.wikipedia.org.
 (24, 26) www.filmaffinity.com/es.
 (32) Bilboko Koral Elkarte.
 (34) Iruñeko Orfeoia.
 (42, 56) Iberkonzert (Juan Carlos Sancho).
 (67) Karlos Sánchez Ekiza.

Bibliografía

Bibliografía / Bibliography

LIBURUAK / LIBROS / BOOKS

- ARANA MARTIJA, José Antonio. *Música vasca*. San Sebastián: Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1976.
- ARANA MARTIJA, José Antonio. *Euskal musika. s. I*. Eusko Jaurlaritza, Kultura eta Turismo Saila, L.G. 1985.
- NAGORE FERRER, María. *La revolución coral. Estudio sobre la Sociedad Coral de Bilbao y el movimiento coral europeo (1800–1936)*. Madrid: ICCMU, 2002.

WEB-ORRIAK / PÁGINAS WEB / WEBSITES

- www.eresbil.com. ERESBIL: Musikaren Euskal Artxiboa / Archivo Vasco de la Música / Basque Music Archive.
- www.koralakeae.com. Euskalerriko Abesbatzen Elkarte / Confederación de Coros del País Vasco / Confederation of Choirs in the Basque Country.
- www.musikagileak.com. Euskal Herriko Musikagileen Elkarte / Asociación de Compositores / The Association of Basque Navarrese Composers.
- www.euskomedia.org/aunamendi. Auñamendi Entziklopedia / Enciclopedia Auñamendi / The Auñamendi Encyclopedia.
- www.euskadikoorkestra.es. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa / Orquesta Sinfónica de Euskadi / Basque National Orchestra.

* Parentesi artean doaz argazkiak azaltzen diren orrien zenbakiak / Entre paréntesis se indican las páginas en las que aparecen las fotografías / The pages on which the photographs appear are indicated in parenthesis.

Karlos Sánchez Ekiza

Karlos Sánchez Ekiza irakasleak Musikaren Historia irakasten du Euskal Herriko Unibertsitatean. Etnomusikologoa da, musikaria praktikan eta, tarteka, konpositorea. Ikerketa-lerroei dagokienez, euskal musika lantzen du: haren imaginarioak, haren adierazpenak eta, batez ere, musikaren eta identitatearen arteko auziari buruzkoak. Trans musika-aldizkari transkulturalaren zuzendari izan zen. Halaber, Etnomusikologiako Sozieta-te Iberiarraren zuzendariorde izan zen, bai eta Eusko Ikaskuntzako Folklore Saileko lehendakari ere.

Karlos Sánchez Ekiza es profesor 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 música e identidad. 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.

Karlos Sánchez Ekiza is a professor of the History of Music at the University of the Basque Country. An ethnomusicologist, practising musician and composer in his spare time, his principal research focuses on Basque music, its imaginaries and its manifestations, and especially anything regarding music and identity. He has been the editor of Trans, a transcultural music journal, vice-president of the Iberian Society of Ethnomusicology and president of the Folklore Section of the Basque Studies Society.

CDaren edukia / Contenido del CD / CD content

EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOA / ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI / BASQUE NATIONAL ORCHESTRA
CRISTIAN MANDEAL, zuzendaria / director / conductor

JUAN CRISÓSTOMO DE ARRIAGA | 1806-1826

- 1 Obertura op 1 (1818) [7'37]
Adagio-Allegro
- 2 Air de l'Opéra de Medée (1825) [4'47]
María José Moreno, sopranoa / soprano
- 3 O Salutaris (1821) [4'07]
Coro Easo Abesbatza / Easo Choir

AITA DONOSTIA | 1886-1956

- Acuarelas vascas (1932)
- 4 Zubero herrialde / Paisaje suletino [3'42]
- 5 Edate-dantza / Danza de la bebida [1'57]
- 6 Sagar-dantza / Danza de las manzanas [2'29]
- 7 Esku-dantza / Danza de las manos [0'51]
- 8 Zozo-dantza / Danza del mirlo [1'19]
- 9 Los Ferrones de Mirandaola (1930) [4'00]
Coral Andra Mari Abesbatza / Andra Mari Choir

TOMÁS GARBIZU | 1901-1989

- 10 Ave María [3'46]
Olatz Saitua, sopranoa / soprano

FRANCISCO ESCUDERO | 1912-2002

- El sueño de un bailarín (poema coreográfico) (1944)
- 11 Allegro moderato (scherzando) [12'30]
Arturo Tamayo, zuzendaria / director / conductor

PABLO SOROZÁBAL | 1897-1988

- 12 Maite, Eguzki Eder (1954, instr. 1978) [3'23]
Bilboko Koral Elkartea / Sociedad Coral de Bilbao / Bilbao Choral Society

AITA MADINA | 1907-1972

- 13 Danza [4'07]
- 14 Aita Gurea [4'37]
Ana Salaberria, sopranoa / soprano
Donostiako Orfeoia / Orfeón Donostiarra / Donostia Choral Society

TOMÁS GARBIZU | 1901-1989

- 15 Final [4'30]
Allegro-Moderato-Allegro
Xavier de Maistre, harpa / arpa / harp
Esteban Elizondo, organoa / órgano / organ

Euskal Kultura Saila

Colección Cultura Vasca / Basque Culture Series

KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA