

EN TORNO A MUSIKASTE 87

JOSE LUIS ANSORENA

El grato recuerdo que conservamos de la multiplicidad de homenajes celebrados a Jesús Guridi y Aita Donostia en 1986, hacía presentir que en 1987 viviríamos un clima similar en torno a José M.ª Usandizaga.

Con todo, los verdaderos conocedores de la obra musical del compositor donostiarra sabían que las posibilidades eran muy distintas. En cuanto se aleja uno del campo de sus óperas, comienzan las dificultades.

Al morir tan joven, José M.ª Usandizaga dejó una producción sensiblemente más reducida que la de los anteriores compositores. Puede ser engañoso fiarse de la lista de obras que sus biógrafos estampan pomposamente. Es conveniente acercarse a la lectura de los manuscritos existentes, para comprobar unas veces bisonñez, otras inadaptabilidad a recitales de hoy, ilegibilidad en los materiales, etc... ¿Quién hubiera creído que José M.ª Usandizaga no hubiera dejado un abundoso repertorio coral? Pues así es. Y entre lo poco que escribié, partituras como *Txoriñoa nora da* no son un ejemplo de tratamiento vocal. Las obras corales que con su nombre más se programan, como *Orra Mari Domingi*, *Txantxangorria*, *Egun tto batez*, son adaptaciones de su hermano Ramón o de otros, que conocen el oficio. Este comentario no trata de desmerecer la grandeza de la figura de José M.ª Usandizaga, tan reconocida universalmente, sino de situar en un plano realista las posibilidades de promagración de sus obras. En nuestro criterio *Umezurtza* para coro y orquesta, *Fantasia para violoncello y orquesta*, *Obertura sobre un tema de canto llano*, *Iurak bat*, *Souvenir-Lied*, *Dans la mer*, *Hasshan* y *Melihah* son las obras sinfónicas que representan fielmente al compositor, si es que no se desea contar con los clásicos fragmentos de sus óperas. En música de cámara cada uno podrá seleccionar entre su obra pianística, que también es corta, más los dos cuartetos y los dúos de cuerda y piano. Con gran satisfacción destacamos aquí el gran esfuerzo realizado por MUSIKASTE 87 en la preparación de materiales de la mayor parte de estas obras señaladas.

Exposición sobre José M.ª Usandizaga.- El sábado, 16 de mayo, tuvo lugar a las 20 horas la apertura de la Exposición de materiales sobre José M.ª Usandizaga, montada en la Casa Xenpelar.

Cualquiera recuerda la tragedia de este malogrado compositor, en el que tantas esperanzas tenían depositadas sus contemporáneos. La contemplación de las expresivas fotografías de su infancia y juventud ayudaba a comprender el fatal desenlace. Sus familiares rebosaban salud y fortaleza, mientras que el mimado por todos, *Joshe Mari*, presentaba una patente endebles, que los expertos traducían en clara tuberculosis.

Los diplomas y justificaciones de los premios alcanzados,

sus partituras más representativas y la música de fondo de grabaciones realizadas con anterioridad completaban el clima de admiración y pena contenida. Era inevitable recordar la tragedia de la muerte de Juan Crisóstomo de Arriaga a los 19 años. José M.ª Usandizaga a los 28. ¿Es que el destino tiene algo contra los grandes de la música vasca?

La exposición quedó clausurada el día 30 de mayo.

El cincuentenario del bombardeo de Guernica.- Esta efemérides no hubiera sido reflejada en la programación de MUSIKASTE 87, si no hubiera tenido un eco tan importante en la música vasca y en la música universal.

Con toda seguridad que no hemos llegado al conocimiento de cuantos compositores escribieron alguna partitura, impulsados por el impacto brutal de aquella masacre. Sin embargo las averiguaciones nos han dado un balance aleccionador.

Los conjuntos vascos de rock trataron el tema de las formas más variadas e insistentes. También los extranjeros aprovecharon las circunstancias, para dejar incluso grabaciones, como ocurre con los discos de Olivier Toussaint, Lenny White, Billy Codham, Grupo TNT, etc...

En música clásica la palma de la popularidad se llevó siempre el *Gernika* de Pablo Sorozábal, como marcha fúnebre, para txistus y trompas. La nueva versión, como *Euskó Kantata*, fue estrenada por la Coral Andra Mari y la Orquesta Sinfónica de Euskadi el 7 de octubre de 1986 en el Teatro Campos Eliseos, de Bilbao, con motivo del Cincuentenario de la Constitución del Primer Gobierno Vasco. Una tercera versión para gran masa coral, acompañada de fanfarrias, con evidente intención de ser interpretada al aire libre, no ha conocido hasta la fecha el estreno. Junto a esta partitura debemos mencionar el *Gernikan gertatu zen* para piano, de Gotzon Aulestia, que fue programado en MUSIKASTE 84. La obra sinfónico-coral *Gernika* del hendayés René Zugarramurdi, que en la primavera de 1981 fue interpretada en varios lugares. Para la conmemoración de 1987 el mundillo musical se había movido ampliamente, ya sea con obras como ilustraciones musicales de los diversos docudramas realizados, entre ellos *Zutunik dago arbola*, serie de TVE, a la que Antón Larrauri le aplicó su obra electrónica *Voces de Guernica*, programada en MUSIKASTE 87. También José Luis de Salbide se sintió atraído por el tema y compuso *Gernika-Herri sena*, obra que estuvo a punto de ser presentada en MUSIKASTE 87, pero que por dificultades de última hora va a ser estrenada en Costa Rica. Es partitura compleja, que exige una orquesta sinfónica en línea de vanguardia, además de txalapartaris, bertsolaris, mimos, etc. Debemos, sin embargo, destacar como la obra más trascendental en torno a la efemérides la ópera *Gernika* de Francisco Escudero. Tras siete años de trabajo intenso, y, a

Mesa redonda con los Compositores Vascos.
De izquierda a derecha:
Cotzon Aulestia / Patxi Larrañaga / Luis Pastor / María Ester /
Rafael Castro / Lorenzo Ondarra.

pesar de los problemas inesperados de la huelga de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, pudo ser estrenada en versión concierto por la Sociedad Coral y la Orquesta Sinfónica, ambas de Bilbao, además de un amplio elenco de solistas, el 25 de abril de 1987 en el Teatro Arriaga de Bilbao.

Junto a nuestros compositores, justo es ponderar lo que han escrito sobre Guernica músicos extranjeros, sensibles a la tragedia vasca. Así el checo Alejeje Fried, inspirándose en el cuadro de Picasso, escribió *Guernica* en tres movimientos, para saxofón soprano y cuarteto de cuerda. El catalán Leonardo Balada escribió *Guernica* para orquesta sinfónica. Pero sobre todos ellos destaca *La Victoire de Guernica* del italiano Luigi Nono.

Luigi Nono.- Hubiera sido el gran atractivo desde muchos puntos de vista la presencia de Luigi Nono en Rentería, durante la celebración de MUSIKASTE 87. Proyectada la programación de su obra *La Victoire de Guernica* en el Concierto de Clausura, con fecha de 1 de julio de 1986 le expusimos por carta nuestra intención, a lo que él contestó:

Berlín, 27 de agosto de 1986. Querido Sr. José Luis Ansorena:

Agradezco muchísimo su carta y su deseo. Le vado a enviar la partitura de LA VICTOIRE DE GUERNICA para usted y para el Archivo de Compositores Vascos. Y tanto los sentimientos fuertes de amistad, de seguir a pensar a actuar, a realizar, a practicar otra libertad.

Atentamnte, Luigi Nono.

Planificados los ensayos de la preparación de la obra, el Secretario de MUSIKASTE le escribió con fecha 6 de marzo de 1987, informándole sobre los intérpretes y demás detalles, así como nuestro deseo de que asistiera a la interpretación de la obra, además de visitar Guernica. De nuevo recibimos su contestación:

Berlín, 15 de marzo de 1987. Muy Sr. nuestro:

Gratias - Grazie!!! Con gran alegría llego el 20 miércoles de mayo 87 en a Rentería. Muy feliz de ser con ustedes y de conocer zonas, luces, colores, el mar de vuestro país tan vibrante siempre.

Hasta pronto y saludos. Luigi Nono.

Proyectada su llegada a Sondica (Bilbao), allí le esperaban en la mañana del miércoles, 20 de mayo, los responsables de relaciones públicas. La no comparecencia provocó una reunión urgente, que en el mismo día logró conectar con Berlín y clarificar, no sin dificultades, las razones de lo sucedido. El 23 de mayo recibimos el siguiente telegrama:

De Berlín a MUSIKASTE. Con pena no puedo llegar por enfermedad.

Cariño, stop. Solidaridad, stop. Todos sentimientos siempre por la libertad. Luigi Nono.

Así se derrumbó uno más de los muchos detalles proyectados para MUSIKASTE 87.

Los Coros vascos y la música contemporánea.- Si se exceptúa el caso de la Coral de Cámara de Pamplona, que ha sido siempre un ejemplo de aproximación a la música coral contemporánea, en general los coros vascos se han mantenido alejados de la interpretación de partituras de música de vanguardia. No olvidamos la *Ezpata-dantza* y el *Zan tretu* ambos de Larrauri o el *Karraxiz* de Sara Soto, que interpretados en su día, son la excepción que confirma la regla. Porque ¿qué coro por iniciativa propia programa alguna partitura de este género? Por el contrario, comprobamos que en el movimiento coral europeo existe una mayor ambición en abarcar todos los estilos y expresiones vocales. Un claro ejemplo de cuanto decimos ocurre con el trípico coral de Félix Ibarrondo: *Odolez, Zoro dantzak, Argiruntz*, interpretado por varios coros franceses, mientras en su propia tierra nunca se había escuchado.

MUSIKASTE 87 ha programado dos partituras importantes de esta naturaleza y confiamos en que sirvan para sembrar una mayor inquietud general. *Odolez* de Félix Ibarrondo fue interpretado magistralmente por el Coro Ametsa, de Irún, a cuyo director y componentes felicitamos una vez más, por la tarea llevada a cabo.

La Victoire de Guernica del italiano Luigi Nono, programada por las razones más arriba expuestas, fue también una prueba durísima para la Coral Andra Mari, de Rentería, que con la Orquesta Sinfónica de Euskadi acertó a superar en una versión impresionante.

¡Que cunda el ejemplo!

Mesa redonda entre compositores contemporáneos.- La expectación creada por la promesa de asistencia de Luigi Nono a MUSIKASTE 87 promovió la idea de llevar a cabo con un grupo de compositores contemporáneos una mesa redonda, en la que él mismo sería la figura central. A pesar de su inasistencia de última hora, se mantuvo el proyecto, trazado de hecho fuera de los horarios habituales de los actos de MUSIKASTE. A las cinco de la tarde en el local de ERESBIL ocuparon plaza en la mesa redonda los siguientes compositores: Gotzon Aulestia, Rafael Castro, Patxi Larrañaga, Lorenzo Ondarra, Luis Pastor y José Luis Isasa. Sentado como principio de debate el tema *Compromiso social después de las vanguardias musicales*, fue la musicóloga catalana María Esther Sala, presente en MUSIKASTE 87, la encargada de moderar la disparidad de criterios en el discurrir de la sesión. La lógica diversidad de opiniones, a pesar de sus distanciamientos aparentes, se encontraban en un planteamiento común, al que desde sus orígenes MUSIKASTE dió una respuesta teórica, expresada en su Ideario, que ahora transcribimos: ... 7.º *El compromiso de los compositores con el mundo en que viven, consiste en realizarse según las exigencias del arte musical, tal como se entiende en el momento presente, contribuyendo con su aportación al desarrollo permanente de la tarea encomendada...* 9.º *Los compositores e intérpretes tienen la responsabilidad de educar la sensibilidad artística de su propio pueblo, aunque debe darse una ósmosis entre los unos y el otro: el músico escucha al pueblo, pero a su vez le purifica, le desalienta y le libera de vulgarismos.* 10.º *Es una incongruencia que el pueblo imponga sus gustos a los compositores e intérpretes o que estos se dejen seducir, atraídos por objetivos honoríficos o crematísticos, producto del éxito fácil. El compositor se encuentra hoy en una instancia histórica de revolución de medios expresivos, que fácilmente provoca la hostilidad del auditorio. Una sana dialéctica compositor-pueblo solo puede darse sobre la base de un respeto mutuo y de un mutuo aliento y cooperación...*

La Música Antigua en MUSIKASTE 87.- Se habló ampliamente en su día de la gran aportación que el estudio presentado por M.ª Carmen Rodríguez Suso en la apertura de MUSIKASTE 87 sobre *Documentos Musicales del Canto Gregoriano en el País Vasco* supone para clarificar la historia de

nuestra música medieval. El trabajo se apoya en el análisis de hojas de cantoriales procedentes de Vizcaya y Alava. La cuestión tiene otra gran vía abierta, tras el inventariado de más de 200 pergaminos del mismo género, localizados en el Archivo de Protocolos de Oñate, que con permiso de la autoridad competente serán depositados en ERESBIL.

En esta misma área de Música Antigua vasca, queremos destacar las obras de cuatro compositores navarros, que abrieron el programa del Día Coral. El sangüesino Juan Francés de Iribarren es familiar en MUSIKASTE, pero no tanto su himno *Vexilia regis*, recientemente llegado a ERESBIL, a pesar de ser una transcripción de Rafael Mitjana, realizada en 1888. Más novedad presentaba el *Dixit Dominus* de Simón de Huarte Arrizabalaga, el puentésino que en el siglo XVII fue importante maestro de capilla en Bilbao y mentor de José de Baquedano. Hasta ahora es la única partitura, que se conoce de este compositor. Junto a ellos las obras del también puentésino Fermín de Arizmendi, *Deus tuorum militum*, y del falcesino Urbán de Vargas, *Oh qué buen pastor*, están pidiendo a gritos un estudio profundo de ambos, pues es abundantísima la existencia de documentación sobre ellos y también abundantísima su producción musical conservada.

Los estrenos en MUSIKASTE 87.- En cada edición se da un alto índice de reestrenos, que por la recuperación de fuentes muy antiguas pueden ser considerados auténticos estrenos. Así ocurre con todo el recital de gregoriano de la segunda jornada de MUSIKASTE 87 ó las obras citadas de Simón de Huarte Arrizabalaga y Juan Francés de Iribarren.

Estrenos en el País Vasco han sido *Visto de cerca* de Luis de Pablo, *Odolez* de Félix Ibarrondo y *La Victoire de Guernica* de Luigi Nono. Estrenos absolutos fueron *Sonata III* de Carlos Basurko, que, agradecido, estampaba esta dedicatoria: *A MUSIKASTE, que ha sido la 1.º organización que en Euskadi ha incluido una obra mía.* También fue estreno absoluto la obra electrónica de Antón Larrauri *Voces de Guernica*, así como la adaptación coral *Eguntto batez* de José M.ª Usandizaga, adaptación realizada por José Luis Ansorena, *Garat* de Javier Bello Portu y el *Cuarteto en La* de José M.ª Usandizaga.

Balance final.- Tras la celebración de MUSIKASTE 87, puede presentarse el siguiente balance de realizaciones en el total de las 15 ediciones:

- Tres mesas redondas sobre la problemática de la música vasca.
- Diecisiete ponencias sobre temas de musicología vasca.
- Obras interpretadas: 659, escritas por 153 compositores vascos de todos los tiempos.
- Estrenos mundiales: 121.
- Estrenos locales: 135 (cifra presumiblemente muy superior).
- Coros que han intervenido: 65.
- Solistas vocales: 41.
- Solistas instrumentales: 52.
- Pequeños conjuntos instrumentales: 20.
- Orquestas sinfónicas: 6.
- Varios: 16.

¿Y MUSIKASTE 88?.- De cara al estudio de nuestra historia musical antigua, son varios los temas que esperan un estudio apropiado:

Los Maestros de Capilla en la Colegiata de Vitoria. La figura de Pedro Ardanaz. Los Albéniz, Mateo y Pedro, padre e hijo...

Tendremos presente la conmemoración del I Centenario de la muerte de Delfin Alard (Bayona 1815-1888) y la del I Centenario del nacimiento de José Antonio Erauskin (Zaldibia 1888-1961) y del P. José Domingo de Santa Teresa (Markina 1888-1980).

Como es lógico, MUSIKASTE 88 promocionará obras de compositores vivos o recientemente fallecidos.