

Euskal Herria
Pays Basque
Basque
Country

Karlos Sánchez Ekiza

Euskal musika klasikoa

La musique classique basque ■ Basque Classical Music

 etxe
pare
EUSKALINSTITUTUA
INSTITUTOVASCO
BASQUEINSTITUTE

Karlos Sánchez Ekiza

Euskal musika klasikoa

La musique classique basque ■ Basque Classical Music

EUSKAL HERRIA
PAÍS VASCO
BASQUE COUNTRY

Euskal Kultura Saila

Collection Culture Basque / Basque Culture Series

- 1 Euskararen historia laburra / Brève histoire de la langue basque / A Brief History of the Basque Language
- 2 XX. mendeko euskal literatura / La littérature basque du XXe siècle / Basque Literature in the Twentieth Century
- 3 Euskal musika klasikoa / La musique classique basque / Basque Classical Music
- 4 Euskal kantagintza: pop, rock, folk / La chanson basque : pop, rock, folk / Basque Songwriting: Pop, Rock, Folk
- 5 Estanpa bilduma / Collection d'estampes / A Collection of Prints
- 6 Euskal zinema / Le cinéma basque / Basque Cinema
- 7 Arkitektura eta diseinua / Architecture et design / Architecture and Design
- 8 Euskal dantza / La danse basque / Basque Dance
- 9 Bertsolaritza / L'improvisation / Bertsolaritza
- 10 Tradizioak / Les traditions / Traditions
- 11 Euskal sukaldaritzaz / La cuisine basque / On Basque Cuisine
- 12 Euskal antzerkia / Le théâtre basque / Basque Theater

Euskal Kultura Sailaren editorea / Éditrice de la Collection Culture Basque / Basque Culture Series Editor: Mari Jose Olaziregi

© **Testua / Texte / Text:**

Karlos Sánchez Ekiza

© **Euskarazko itzulpena:**

Mixel Murua

© **Traduction française :**

Kattalin Totorika

© **Translation into English:**

Cameron Watson

© **Diseinua / Conception / Design:**

Tiktak multimedia

© **Azala / Couverture / Front Cover**

Euskadiko Orkestra

ISBN: 84-617-2737-1

Frantseseko bertsioa Euskal Kultur Erakundeak finantzatu du

La version française a été financée par l'Institut Culturel Basque

The French version has been funded by the Basque Cultural Institute

Etxepare Euskal Institutua

Institut Basque 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 sortzailak 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, lorsque fut publié le premier livre en euskara, *Linguae Vasconum Primitiae*, son auteur, Bernat Etxepare, exprima le vœu suivant : « **Euskara, jalgi hadi mundura** » (Euskara, va de par le monde).

L’Institut Basque Etxepare doit non seulement son nom à ce premier auteur basque, mais il fait également sien son vœu, en se donnant pour mission la promotion et la diffusion de la langue et de la culture basques à travers le monde.

Notre tâche consiste, d’une part, à promouvoir la connaissance de notre langue et à encourager son apprentissage dans la sphère académique. D’autre part, nous nous efforçons de faire découvrir, sur le plan international, les expressions artistiques de nos créateurs, qu’ils soient artistes plasticiens, musiciens, danseurs, écrivains, cinéastes, ou encore acteurs.

L’une de nos premières tâches, au cours de ce processus de diffusion à travers le monde de notre langue et de notre culture, a consisté à créer cette collection, dans le but de fournir des informations sur notre langue, l’euskara, ainsi que sur toutes les disciplines artistiques et culturelles qui constituent la richesse de notre culture.

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
Directrice de l’Institut Basque Etxepare
Director of the Etxepare Basque Institute

Aurkibidea

Sommaire ■ Index

Sarrera Introduction Introduction	6
Sortzaileak Les compositeurs Composers	8
Interpretatzaileak Les interprètes Artists	30
Azpiegitura L'infrastructure The Infrastructure	62
Bibliografia / Bibliographie / Bibliography	70
Argazkiak / Photographies / Photographs	70
Karlos Sánchez Ekiza	71
CDaren edukia / Contenu CD / CD content	72

Karlos Sánchez Ekiza

Sarrera

Introduction ■ 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, ezaunetak 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 errepassoa egiten saiatuko gara, uste osoa baitugu musika, arlo *klasikoan*, *erudituan* edo *akademikoan*, garrantzi handiko elementua dela gaur egungo euskal kulturaren barruan.

L'une des qualités le plus souvent associées aux Basques, tout au long de leur histoire, est sans nul doute leur talent pour la musique. Leur goût pour le chant choral, particulièrement réputé, s'exprime dans cette célèbre maxime : « un Basque, un béret ; deux Basques, une partie de pelote ; trois Basques, une chorale ». Les chœurs basques, en effet, continuent à bénéficier d'une renommée internationale, assez similaire à celle qu'ont encore aujourd'hui des artistes du passé, notamment le violoniste et compositeur Pablo Sarasate, et le ténor Julian Gaiarre. L'un des plus grands compositeurs de tous les temps, Maurice Ravel, était Basque lui aussi, tout comme quelques-uns des noms les plus prestigieux de la composition contemporaine, avec pour chefs de file Luis de Pablo et Agustin Gonzalez Azilu.

Il faut avouer, cependant, que rares sont les peuples dans le monde dont on n'ait vanté pareillement le talent inné pour la musique. Il est également vrai que les principaux courants de ce que l'on a coutume de désigner par le terme de musique *classique*, qui n'est autre que la musique érudite occidentale, ne sont pas précisément passés par le Pays Basque. Cela ne signifie pas pour autant que ce petit peuple n'ait pas eu un parcours digne d'intérêt, avec tout au long de son histoire – une histoire qui, officiellement, passe par trop peu de lieux –, des figures internationales de premier plan, et aujourd'hui encore, sur le plan de la composition et de l'interprétation.

Dans cet ouvrage, nous allons tenter de dresser un panorama de cette activité musicale, convaincus que nous sommes que la musique, qu'elle soit *classique*, *érudite* ou *académique*, est un élément-clé de la réalité culturelle du Pays Basque.

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 desgertzean, 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 / Joueurs de trompette, flûte et tambour. Chapiteau de la Cathédrale de Pampelune / Trumpeters, flute players and drummers. Capital in the Cathedral of Iruñea-Pamplona.

Comme nous l'avons indiqué dans notre introduction, l'histoire de la musique érudite occidentale s'est déroulée dans un nombre très restreint de pays. Au Moyen-Âge, le lieu privilégié pour la musique est la France, dont la proximité avec notre région – particulièrement à partir du XIIIe siècle, lorsque le trône de Navarre est occupé par les dynasties françaises – conduit certains des compositeurs les plus remarquables de l'époque dans l'orbite basque. C'est le cas du premier roi français de Navarre, Thibaud de Champagne, qui sous le nom de Thibaud Ier de Navarre est considéré aujourd'hui comme l'un des représentants les plus notables du mouvement troubadouresque. De son œuvre on conserve une cinquantaine de mélodies dans plus de cinq cents versions, fait exceptionnel dans le panorama de l'époque. Autre figure en lien avec la Navarre, celle de Guillaume de Machaut, sans doute le compositeur le plus important de toute cette période médiévale, qui fut compositeur à la Cour de Charles II de Navarre.

Après la chute du Royaume de Navarre au début du XVIe siècle, la partie méridionale du pays s'imprègne de l'atmosphère musicale hispanique, avec tout ce que cela suppose. À cheval sur les XVe et XVIe siècles, la figure du polyphoniste Juan Antxieta, natif d'Azpeitia, qui occupa diverses fonctions dans les chapelles royales castillanes jusqu'à l'époque de Charles Ier, est incontournable. À partir du XVIIe siècle, la musique

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 / Théâtre Arriaga à Bilbao /
The Arriaga Theatre in Bilbao.

Ilustrazioaren mugimenduarekin hasi zen aldatzen pixkanaka musika-giroa Euskal Herrian, eta Europako erodei –bereziki Frantziakoei– jarraitu zitzairen 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 elitistatzen 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. Hogei urte 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

dans la péninsule demeure isolée des courants européens en vogue, avec pour conséquence le fait que des compositeurs du XVIIIe siècle de la dimension de Juan Frances Iribarren dans le registre de la musique religieuse, Blas de Laserna dans celui des « *tonadillas* », opéras-comiques, ou encore Joakin Oxinaga et Sebastian Albero, dans le registre de la musique de clavier, ne franchissent pas les frontières du territoire hispanique. Curieusement, au cours de ces mêmes siècles, et tout particulièrement chez les compositeurs français de cette période, apparaît toute une série de pièces dont les titres ou les sous-titres font référence de manière spécifique à ce qui est basque. Cependant, comme cela s'est également produit dans d'autres nations avec des expressions artistiques similaires, il est difficile pour nous d'y déceler une quelconque caractéristique que nous associerions aujourd'hui à la musique basque.

La musique au Pays Basque évolue progressivement avec le mouvement des Lumières, en quête d'une modernisation basée sur des modèles européens, plus particulièrement français. La *Real Sociedad Bascongada de Amigos del País* (Société Royale Basque des Amis du Pays), également connue sous le nom de « *Bascongada* », base de ce mouvement des Lumières au Pays Basque, s'attache à développer, non sans se heurter à certaines oppositions, une activité musicale dissociée de la religion avec des veillées, des interventions de musiciens amateurs semi-publics et même des représentations d'opéra. C'est de ce milieu que nous considérerions aujourd'hui comme élitiste, qu'émerge la figure de Juan Crisostomo Arriaga, qui compose sa première œuvre musicale à l'âge de onze ans. À quinze ans, il prend la décision, à la fois risquée et inhabituelle pour l'époque, de se rendre à Paris où il est admis au Conservatoire dont il deviendra l'un des professeurs. Sa mort prématurée, à l'âge de dix-neuf ans, prive définitivement la musique basque d'une figure exceptionnelle. Encore aujourd'hui, son unique symphonie, ses trois quatuors à cordes et l'ouverture de son opéra *Los esclavos felices* (Les esclaves heureux) sont des pièces

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 Errenterian, garaiko euskal musikari aipagarrienetako zenbaitekin / Bela Bartok à Renteria, en compagnie de quelques musiciens basques parmi les plus éminents de l'époque / Béla Bartók in Errenteria, 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: *zortzikoak*—Jose Maria Iparragirreraren eskutik musika erudituan ederki uztartzen den erritmo asimetriko gisa identifikatzen

dena— eta, askoz ere maila apalagoan, *jota*. Jotak eta zortzikoak ugariak dira, esate baterako, Pablo Sarasate iruindarraren konposizioko musika-lanetan, eta gogoratu behar da bera izan zela garai hartako biolin-jotzailerik bertuosoen 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

fréquemment interprétées dans les concerts internationaux. En outre, Arriaga a donné son nom à ce qui fut, pendant près d'un siècle, le centre de la musique érudite de Bilbao : le Théâtre Arriaga.

Deux autres personnages, bien établis dans le monde musical madrilène, constituent des figures remarquables de la fin du XVIIIe siècle : Blas de Laserna, maître de l'opéra-comique, et surtout, l'artiste qui, en Espagne, a fait passer la musique de l'usage religieux au registre profane, Hilarion Eslaba. Ce dernier décide d'abandonner sa charge de maître de chapelle à la Cathédrale de Séville pour d'autres fonctions, au début beaucoup moins bien rémunérées dans la capitale espagnole. Il obtient le poste de directeur du Conservatoire de Musique, qu'il réorganise en lui donnant une structure aussi pérenne que sa Méthode de Solfège, grâce à laquelle des générations entières d'Espagnols et de Sud-Américains se sont initiés à la musique.

Compositeur d'opéras en italien, il est en concurrence, dans ce domaine comme dans celui de la *zarzuela*, avec d'autres compositeurs navarrais de son temps, comme Emilio Arrieta, auteur de *Marina*, ou encore Joaquín Gaztanbide. À la fin du XIXe siècle, cependant, apparaissent dans une grande partie de l'Europe, ce que l'on appelle les *écoles nationalistes*, qui cherchent à intégrer les musiques traditionnelles de chaque peuple dans la musique érudite. C'est également l'époque au cours de laquelle certains éléments de ces musiques acquièrent un statut national. Dans le cas du Pays Basque, ces éléments sont au nombre de deux : le *zortziko*, identifié grâce à Jose Maria Iparragirre, à un rythme assymétrique qui cadre parfaitement dans la musique érudite ; et dans une moindre mesure, la *jota*. *Jota* et *zortziko*, par exemple, sont très présents dans les compositions du grand violoniste virtuose de l'époque, Pablo Sarasate, originaire de Pampelune.

L'école *nationaliste* va offrir à la musique basque, sans conteste, certains de ses plus beaux moments. Comme dans beaucoup d'autres lieux en Europe, les efforts se concentrent essentiellement sur l'élaboration d'un

the person that most defined the transition of Spanish music from religious use to secular patronage, Hilarion Eslaba. 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

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 Agirrerren literatur lanetan egiten zen legez. Halakoak dira, adibidez, Azkueren zarzuelak; baina, guztien gainera, 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 gainera, 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 / Couverture du CD *Amaya* de Guriidi, édité par la maison de disques Naxos / CD Cover of Guriidi's *Amaya*, Naxos label.

opéra national, dans ce cas précis en langue basque. De ce point de vue, il convient de mentionner l'œuvre *Mendi-Mendiyan*, de Jose Maria Usandizaga, présenté pour la première fois devant un public en 1910, et surtout, *Amaya*, œuvre composée par Jesus Guridi, dont la première a lieu en 1920. Mais ce projet se voit éclipsé par la popularité de la *zarzuela* donnée en espagnol, qui offre une représentation idéalisée de la vie rurale basque, semblable à celle qui se dégage des travaux littéraires de Txomin Agirre. C'est le cas des *zarzuelas* d'Azkue, mais surtout de deux œuvres fréquemment interprétées et qui font partie, encore aujourd'hui, du répertoire du genre : *Las golondrinas* (Les hirondelles) de Jose Maria Usandizaga et *El caserío* (La ferme), l'œuvre de Guridi qui a rencontré le plus grand succès populaire. Dans le même temps, à Madrid, l'un des triomphateurs de ce genre est Pablo Sorozabal, de Donostia/Saint-Sébastien, avec des titres comme *Katiuska*, *La del manojo de rosas* (La jeune fille au bouquet de roses) ou encore *La tabernera del puerto* (La tavernière du port).

Jose Antonio Zulaika, plus connu sous son nom religieux de Aita Donostia (Père Donostia), mérite une mention particulière. Celui qui, avec Azkue, demeure comme l'un des grands investigateurs de la musique traditionnelle basque, est également un remarquable compositeur, dont la formation française – différente de la formation allemande de ceux que nous avons mentionnés précédemment – est reconnaissable dans l'influence qu'exerce sur lui l'impressionnisme, tant dans ses pièces courtes pour piano, que dans ses lieder. Dans cette longue liste de brillants compositeurs, un musicien basque, connu dans le monde entier, se distingue pourtant de tous les autres : il s'agit de Maurice Ravel, né dans la localité labourdine de Ciboure. Son père est Suisse et, alors qu'il n'a que trois ans, sa famille déménage à Paris. Pourtant, toute sa vie Ravel va se considérer comme Basque. Sa formation intégralement française lui apporte, bien évidemment, une dimension qui le différencie de tous les autres compositeurs de l'époque énumérés jusqu'ici, et qui

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 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

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 garrantzitsuek 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.

Ravelen obren grabazioak biltzen dituen diskoaren azala / Macaron d'un disque comportant des enregistrements d'œuvres de Ravel / Record Sleeve with Recordings of Ravel's Works

contribue à l'éclectisme qui se manifestera dans son œuvre : il est influencé par la musique impressionniste française de Claude Debussy, et puise aux sources de la musique ancienne française et espagnole. La musique russe également trouve un écho dans ses œuvres – à une période où les compositeurs et les ballets de cette nationalité sont très appréciés –, et l'influence du jazz se retrouve dans des pièces comme *La Valse* ou *Pavane pour une infante défunte*.

Ses talents d'orchestrateur sont pour beaucoup dans l'immense succès du *Boléro*, et de la version orchestrale de *Tableaux d'une exposition* de Moussorgsky, dont la version originale pour piano du maître russe serait sans doute restée inconnue si elle n'avait pas bénéficié d'une telle orchestration. L'autre œuvre extrêmement connue de Ravel est son *Concerto pour la main gauche*, composé – tout comme d'autres œuvres, éclipsées par celle de Ravel – en l'honneur du pianiste autrichien Paul Wittgenstein, qui perdit le bras droit au cours de la Première Guerre mondiale.

Ravel compose des pièces sur des thématiques basques et envisage même d'intituler l'un de ses concertos pour piano *Zazpiak-bat* (Sept font un), allusion à l'unité des sept territoires historiques basques. Toutefois, son caractère éclectique l'empêche de se focaliser sur cette seule facette de son travail, et il reste convaincu que les mélodies populaires perdent leur essence et leur charme quand elles revêtent la parure de la musique académique.

Alors que la musique basque est en plein développement, la guerre civile espagnole, dans la partie méridionale du pays, et la Deuxième Guerre mondiale, dans le nord, provoquent une rupture brutale. Au sud, la plupart des figures importantes du monde de la musique sont contraintes de fuir le pays, mais la majorité d'entre elles reviendra progressivement. Les conséquences de cette rupture traumatisante sont parfois évidentes, comme dans le cas de Sorozabal, contraint d'abandonner son poste de directeur de l'Orchestre Symphonique de Madrid. Il s'avère plus difficile de

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 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.

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 ateak itxi zizkien, eta, barneko giro ilun kontinuitan murgildurik, abangoardiaren aurka egin zuen. Egoera hartan, Jesus Guridi funtsezko musikagilea izan zen, Madrilgo Kontserbatorioan lan bikaina egin baitzuen irakasle gisa. Horrez gainera, Musikako Sari Nazionala irabazi zuen *Diez melodías vascas* lanari esker. Konposizio horren orkestratze aparta Rimski-Korsakoven edo Ravelen parekoa da, eta nazioarteko orkestren erreperitorioaren parte da gaur egun.

Artean ere garrantzi handia zeukan musika erlijiosoak Euskal Herrian, eta garai hartan erbestean ziren euskal nazionalismoarekin erlazioatutako 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 zituena 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.

Disque d'œuvres de Carmelo Bernaola.

Record with Works by Carmelo Bernaola.

suivre certains musiciens, comme Fernando Remacha, dont on perd la trace à partir du moment où il cesse de composer, du fait de la guerre.

Les premières années de l'après-guerre représentent forcément une époque très compliquée, marquée par une absence totale de ressources, avec des problèmes politiques incessants et, tout particulièrement au début, avec une esthétique propre aux régimes autoritaires. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Espagne s'est complètement isolée du monde extérieur et repliée dans une atmosphère conservatrice, hostile aux avant-gardes. Dans ce contexte, Jesus Guridi, professeur au Conservatoire de Madrid, devient une figure déterminante et obtient un prix national de Musique avec ses *Diez melodías vascas* (Dix mélodies basques) dont la brillante orchestration n'a rien à envier à celles de Rimsky-Korsakov ou de Ravel. Cette œuvre est d'ailleurs toujours interprétée aujourd'hui et fait partie du répertoire international de musique pour orchestre.

La musique religieuse est toujours prépondérante à cette époque, d'autant que les sentiments religieux contribuent à faciliter le retour d'exil de nombre de personnes liées au nationalisme basque. À ce propos, il convient d'évoquer la figure du jésuite Nemesio Otaño, qui occupe plusieurs postes musicaux importants sous le régime franquiste, durant les premières années de l'après-guerre, et celle du père Medina, au langage plus novateur, qui suit les directives papales du *Motu Proprio* (« de son propre chef »), à savoir soigner l'intelligibilité du texte et limiter l'usage des instruments.

Les musiciens plus jeunes qui émergent au moment de la guerre doivent faire face à l'absence cruelle de moyens à leur disposition. C'est le cas de Fernando Remacha, qui demeure longtemps à la direction du Conservatoire de Pampelune, et aussi de Francisco Escudero qui entreprend pourtant des œuvres de plus grande envergure, parmi lesquelles son opéra *Zigor*, dont la première a lieu à la fin des années 1960. La compositrice Emiliana de Zubeldia, en revanche, est restée méconnue jusqu'à une date récente. En 1937,

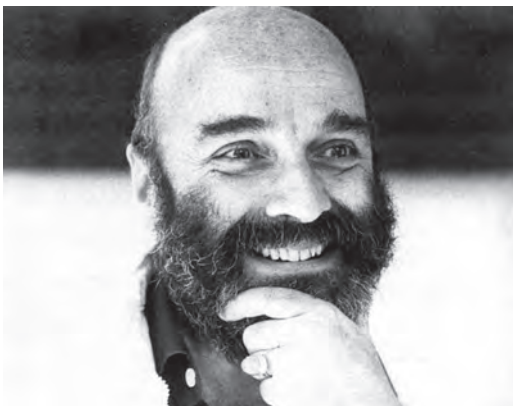
However, his eclectic nature prevented him from concentrating on this aspect of his work, and he believed that popular melodies lost their meaning and charm when adopting the robes of classical music.

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 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 Rimsky-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*

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, serrialak, aleatorioak eta konbinatzaileak landu zituen eta baita soinu-espazioa ikertzekoak ere. Bestetik, zinerako eta telebistarako 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

elle décide de s'établir au Mexique où elle réalise un travail considérable, tant sur le plan pédagogique qu'en matière de composition musicale.

Dans le domaine de la musique d'avant-garde, malgré les difficultés rencontrées dans l'État espagnol tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, on trouve plusieurs compositeurs basques qui ont été et demeurent de véritables références internationales. C'est le cas de Carmelo Bernaola, décédé en 2002, qui a su mener de front une carrière plus que respectable et couronnée de succès en tant que musicien *sérieux* (il adopte des techniques atonales, sérielles, aléatoires, combinatoires et d'exploration de l'espace sonore), et une autre carrière, non moins reconnue, en tant qu'auteur de musique pour le cinéma et la télévision, dans des programmes comme *El pícaro*, *Verano azul* ou encore *La clave*.

Au Pays Basque, à l'heure actuelle, l'un des compositeurs les plus remarquables n'est autre qu' Agustin Gonzalez Acilu, originaire d'Altsasu, en Navarre, qui bénéficie, lui aussi, d'une solide formation musicale européenne. Acilu se distingue par son usage musical de la phonétique, presque toujours centré sur la langue basque. Cela ne diminue en rien, cependant, la valeur de ses œuvres instrumentales, tant pour musique de chambre que pour orchestre, dans lesquelles il évolue avec un puissant expressionnisme, pourtant lié à une expérimentation constante de techniques et de moyens, qui rend chaque œuvre distincte de la précédente. De même, ce qui caractérise l'œuvre de cet auteur est une forte volonté humaniste, et même métaphysique, en rapport avec les idées du philosophe navarrais Juan David Garcia Bacca, le plus souvent afin d'aller au-delà d'un pur formalisme expérimental. Parmi ses œuvres majeures, citons son *Oratorio pan-lingüístico* (Oratorio pan-linguistique).

Toutefois, le représentant de la composition musicale basque le plus connu aujourd'hui, au niveau international, est incontestablement Luis de Pablo, né à Bilbao en 1930. Comme bon nombre de compositeurs basques d'avant-garde, son intention d'aller au-delà

("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 recently 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 Agustin Gonzalez Azilu 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

Felix Ibarondo 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 soinuak eta musikak elektronikoki nahasten diren. Luis de Pabloren obrak mundu osoan estreinatu dira; teknika serialekin, aleatorioekin eta elektroakustikoekin jolas egin eta esperimentatzen du barne-egitura formal desberdina daukaten hainbat obratan; baina, aldi berean, iraganeko musika-lanen interpretazio berriak ere egin ditu. Etengabe esperimentatzeko joera hori dela-eta, 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, elemental, dirudien giroa lortzen du, oso dramatikoa. Eta giro hori areagotzeko, euskal musika tradizionalaren elementuak ere sartzen ditu; hala egin zuen, esaterako, bere lan ezagunenean, *Ezpatadantza* izenekoan; solistentzat, abesbatzentzat eta orkestrarako idatzi zuen obra hori.

Felix Ibarondo 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-

des idées romantiques sur la musique l'a conduit à une vision universaliste de celle-ci, dans laquelle figurent pourtant des éléments déterminés de la musique traditionnelle basque, comme la txalaparta de *Zurezko olerkia* (Poème de bois), avec l'objectif, selon ses propres déclarations, de *créer un dialogue permanent entre différentes traditions et cultures*. Cela transparaît dans certaines de ses œuvres les plus connues, comme *We*, pour bande magnétique, dans laquelle se mêlent électroniquement sons et musiques issus de cultures très diverses. Ses œuvres ont été présentées dans le monde entier. Il joue avec les techniques sérielles, aléatoires et électro-acoustiques, se livrant ainsi à des expérimentations qui donnent à chacune de ses œuvres une structure formelle interne différente, mais sans renoncer pour autant à la réinterprétation de musiques du passé. Cette expérimentation constante provoque également une hétérogénéité des genres abordés, qui inclut des œuvres scéniques, vocales, instrumentales et électro-acoustiques pour pratiquement toutes les formations imaginables.

Né deux ans après Luis de Pablo, dans la même ville de Bilbao, Anton Larrauri, autre figure à la renommée internationale, propose une esthétique très différente. Son travail est dominé par les grands groupes choraux et orchestraux qui lui donnent sa densité sonore caractéristique, basée sur l'usage de grands blocs sonores qui subissent de violents contrastes de dynamique, de densité et de timbre, créant une atmosphère apparemment élémentaire et puissamment dramatique. À cela participe également, sans aucun doute, l'inclusion d'éléments de musique traditionnelle basque, comme dans l'œuvre *Ezpatadantza* (La danse des épées), pour solistes, chœurs et orchestre, qui demeure son œuvre la plus connue.

Felix Ibarrondo est, sans nul doute, une autre figure essentielle, qui n'a cessé de se sentir passionnément Basque, malgré qu'il ait débuté sa carrière très jeune à Paris, tout particulièrement avec Maurice Ohana, Francisco Guerrero et Max Deutsch. On pourrait dire

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 Garcia Bacca (also from Nafarroa) and in a more general way to avoid purely experimental formalism. Amongst his main works, one might highlight his *Oratorio pan-lingüístico* (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 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 inclu-

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 zabalkunde 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.

que dans son œuvre, l'expression prévaut sur les formes, en dépit d'un habillage technique impeccable. Il montre un intérêt particulier pour le timbre avec un usage de la voix non conventionnel, basé sur la musicalité de l'instrument lui-même, ce qui l'a conduit à recevoir de nombreuses récompenses internationales. Il a recours, de préférence, à des instruments non électroniques, et une bonne partie de son catalogue est fondé sur des éléments basques et sur l'utilisation de l'*euskara*, comme ses *Trois chœurs basques a cappella* et *Irrintzi* (Cri).

Dans ce panorama navarrais, mention doit être faite du *Grupo de Pamplona/Iruñeko taldea* (Groupe de Pampelune). Composé de Jaime Berrade, Teresa Catalan, Josep Vicent Egea, Patxi Larrañaga et Koldo Pastor, il s'agit d'un cas *sui generis* au sein de la musique contemporaine, notamment en raison de sa volonté même d'apparaître en tant que groupe, à la manière des Cinq Russes ou des Français « Les Six » des XIXe et XXe siècles. Les idées du groupe sont fondées sur une révision de la musique d'avant-garde, de manière à la rendre plus familière au grand public, par le biais d'une convergence entre différentes traditions de la composition, tonales et atonales, l'usage traditionnel des instruments, pulsation régulière, formes reconnaissables et apparition d'éléments de ton et de motif. À ses débuts, le groupe fonctionne aussi en tant qu'infrastructure organisatrice qui permet à ces auteurs de faire connaître leur musique et celle d'autres collègues. Parmi ses œuvres collectives, on retiendra le quintette à vent *El rapto de Europa*, transformé ultérieurement en suite orchestrale pour ballet, et l'œuvre chorale *Diabolus in musica. Musika illuna* (Musique obscure, 1986). Outre la composition, le groupe a largement contribué à la réflexion esthétique, la pédagogie et la diffusion de la musique contemporaine, particulièrement en Navarre. À ce jour, le groupe ne fonctionne plus vraiment en tant que tel, mais la plupart de ses membres, nés entre 1940 et 1960, poursuivent leur chemin séparément.

sion 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-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 chœurs 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*

Bienvenido Mr. Marshall filmaren horma-irudia. Filmak Jesus Garcia Leozen soinu-banda du / Affiche du film *Bienvenido Mr. Marshall*, dont la bande originale est signée Jesus Garcia 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 estreinatu 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-entzuznekoek 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: Jesus Garcia Leoz, *Bienvenido Mr. Marshall* filmaren musika egin zuena, eta Pablo Sorozabal, *Marcelino Pan y Vino* filma-

La contemporanéité même de ces compositeurs plus jeunes rend plus difficile encore l'appréciation de leur travail, car à la différence de ce qui se produit avec d'autres musiques prétendument plus *jeunes et de consommation*, la musique érudite ou classique porte en elle le désir de continuité à travers le temps. C'est ce qui se produit également avec des compositeurs comme Ramon Lazkano, né en 1968. Élève de Escudero à Donostia/Saint-Sébastien, il poursuit ses études à Paris et Montréal, et occupe plusieurs postes dans différents lieux en Europe, tandis que son œuvre est interprétée au niveau international. Les instruments acoustiques y sont prédominants, avec un intérêt pour le son en soi, des recherches permanentes de contrastes, des explosions sonores et des rythmes obstinés d'une grande expressivité.

De cette génération émerge une autre figure : celle de Zuriñe Fernandez Guerenabarrena, née à Vitoria-Gasteiz, disciple de Bernaola, qui complète ses études en Italie et en France. Lauréate de nombreux prix, ses œuvres sont régulièrement interprétées sur les scènes internationales. On y retrouve son intérêt pour la manipulation du son, pas nécessairement par le biais de moyens électro-acoustiques, comme dans son œuvre *Izarrari* (À l'étoile), jouée pour la première fois par l'Orchestre Symphonique d'Euskadi.

Une part importante de l'œuvre de cette compositrice, tout comme dans le cas de son maître Carmelo Bernaola, réside dans son versant cinématographique et télévisuel. Elle compose en effet la bande originale de films comme *Secretos del corazón* (Secrets du cœur) et *Airbag*, ou encore celle de la série *La Regenta*. Il ne fait aucun doute que cette facette de la création contemporaine compte un certain nombre d'artistes basques parmi ses meilleurs représentants. Jesus Garcia Leoz est un précurseur en la matière, et à ce titre, mérite d'être mentionné, lui qui est l'auteur, notamment, de la bande originale du film *Bienvenido Mr. Marshall* (Bienvenue Mr. Marshall). Citons également Pablo Sorozabal, auteur

in música/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, classical music implies the desire for continuity through time. This is what has happened to composers like Ramon Lazkano, 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 Guerenabarrena 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 electro-acoustic 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

El jardinero fiel filmaren horma-irudia. Filmak Alberto Iglesiasen soinu-banda du / Affiche du film *The Constant Gardener*. Bande originale d'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 Almodovarrekin 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 barkaezinik 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*.

de la BO de *Marcelino Pan y Vino* (Marcelin Pain et Vin). Cependant, le musicien Angel Illarramendi, natif de Zarautz, se distingue avec une longue série de bandes originales créées pour les films *Tasio, 27 horas* (27 heures) et *La buena nueva* (la bonne nouvelle), pour des programmes télévisés, et diverses mélodies associées à des organismes publics, comme celle du Théâtre Arriaga ou celle du Festival de Cinéma de Donostia/Saint-Sébastien. En tant que concertiste, il a créé, à ce jour, sept symphonies, une messe, un opéra de chambre et plusieurs compositions pour orchestre et musique de chambre.

Toutefois, le compositeur basque le plus renommé, dans ce domaine, sur le plan international, n'est autre qu'Alberto Iglesias, né à Donostia/Saint-Sébastien en 1955. Cette reconnaissance n'est pas seulement due aux neuf prix « Goya » qui l'ont récompensé, dont ceux obtenus pour les bandes originales des films *Volver* (Revenir), *La mala educación* (La mauvaise éducation) et *Te doy mis ojos* (Je te donne mes yeux), mais aussi à ses nominations aux Oscars pour *The Kite runner* (Les cerfs-volants de Kaboul) et *The Constant Gardener*, qui ont obtenu par ailleurs de nombreuses récompenses. Il a travaillé avec des réalisateurs comme Pedro Almodovar et John Malkovich, d'où sa réputation à l'échelle mondiale.

Il est impossible de parler d'un domaine aussi complexe et personnel que celui de la composition contemporaine sans commettre quelques erreurs impardonnables. Conscients de cela, nous ne voudrions pas achever ce panorama, forcément trop rapide et superficiel, sans citer l'existence de l'association dont les dénominations judicieuses – différentes en *euskara*, espagnol et français – parviennent à rassembler la quasi-totalité du mouvement de composition basque. Il s'agit de *Musikagileak*. *Euskal Herriko Musikagileen Elkarte* / *Asociación de Compositores vasco-navarros* / *Association de Compositeurs de Musique en Pays Basque*.

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 composed 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

Les interprètes

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, lehiaketek eskertzen, 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 politikoek ere sarritan izan zuten eragina haietan; 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 / L'Orphéon de Pampelune en 1926 / The Orfeón Pamplonés in 1926.

La musique vocale

Chœurs et orphéons

Comme nous le disions en introduction, on peut affirmer que l'activité orphéonique est celle qui est le plus étroitement associée au peuple basque, à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières, et à ce jour, certains chœurs basques sont toujours considérés comme les meilleurs du monde. L'activité des premiers orphéons basques débute dans les années 1860, pratiquement en même temps que dans le reste de l'Europe. Contrairement à ce qui se produit alors en Catalogne, la bourgeoisie basque et les autorités locales jouent un rôle déterminant dans sa mise en place, non seulement parce qu'elles sont en quête d'une activité de loisir saine et utile pour les ouvriers,

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.

Orfeoien 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-

mais aussi parce qu'elles recherchent des effectifs pour les cérémonies locales, ainsi qu'un gagne-pain plus ou moins digne pour les classes inférieures.

Ces raisons conduisent à la formation, en 1862, de l'*Orfeón Pamplonés* (Orphéon de Pampelune), et en 1865, de l'*Orfeón Easonense* (Orphéon d'Easo) à Donostia/Saint-Sébastien. Ce modèle en matière musicale va s'établir et se développer au cours des décennies suivantes, qui sont fondamentales de ce point de vue, et grâce aux concours, ces formations deviennent les représentantes de leurs localités, et leur triomphe, à leur retour au bercaï, est à la mesure de l'accueil triomphal réservé aujourd'hui aux équipes sportives victorieuses. Dans ce contexte, l'importance des Orphéons de Pampelune, Donostia/Saint-Sébastien, Tolosa et celle de la Société Chorale de Bilbao est indéniable, pour ne citer que les formations les plus importantes du pays.

Une autre caractéristique de cette époque, marquée par la perte des fors (droits coutumiers locaux), est l'intérêt pour la musique traditionnelle basque et la langue basque, ainsi qu'une dimension politique, qu'elle soit socialiste, carliste, nationaliste ou républicaine, sans oublier des relations toujours assez étroites avec la sphère religieuse. Ces orphéons, essentiellement masculins, deviendront progressivement mixtes, surtout au cours des années 1920 et 1930.

L'inévitable césure provoquée par la guerre civile est peut-être plus supportable au sein du mouvement choral que dans d'autres activités culturelles et artistiques, même s'il faut attendre les années 1950 et 1960 pour assister à une nouvelle phase de croissance. Ces années voient pourtant l'apparition de groupes importants comme le Chœur Easo à Donostia/Saint-Sébastien, le Groupe Choral d'Elizondo ou encore le Groupe Choral de Chambre de Pampelune. En 1962 à lieu le 1er Championnat Basco-Navarrais d'*ochotes* (formation de huit chanteurs). Ce sera le début, pour ce type singulier de formation, d'une véritable époque de splendeur.

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

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

La Société Chorale de Bilbao avec Luciano Pavarotti, lors du centenaire de l'Athletic Club, le 25 avril 1998.

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

riariak konposatutako lanez gainera, obra klasiko germaniarrak interpretatzen ziren, esaterako, eta horiekin batera molde frantseseko lan berriak, garai hartan puri-purian zeudenak. Euskal orfeoiek lehiaketetan eta jendaurreko emanaldietan maila handia ematen zuten, berehala egin ziren ospetsu—1920ko hamarkadan jada fama handia zuten bakarren batzuek—; eta, horien artean, aipamen berezia merezi du Bilboko Koral Elkarteak, ahalegin handiak egin 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 erreformatan; *Motu proprio*-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 Víctor 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, orfeoi eta talde gehienak Euskal Herriko Abesbatzen Elkartearen bilduta daude, eta, denen 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 Koral Elkarteak, 1886an sortu zena, eta ordutik makina bat sari irabazi duena Euskal Herrian, estatu espainiarrean zein mundu zabalean. Lehen esan dugun bezala, instituzioak ahalegin handiak egin zituen euskal opera lantzeko eta sustatzeko; hala, Elkartearen curriculum oparoari begiratzuz gero, opera franko estreinatu duela ikusiko

D'autres compétitions fameuses voient également le jour durant ces années : le 1er Festival de la Chanson Basque, en 1965, et la première édition du Concours International de Choeurs de Tolosa qui se déroule tous les ans, encore aujourd'hui, et bénéficie d'une renommée internationale. Pour ce qui est du répertoire de ces groupes, une fois passée la première époque centrée sur des œuvres complexes et emphatiques, pensées pour les concours, on constate un recours récurrent à des mélodies traditionnelles basques, adaptées par différents compositeurs, parmi lesquels les plus importants du pays.

Rapidement, pourtant, le répertoire des chœurs et orphéons s'élargit jusqu'à inclure la polyphonie de la Renaissance, en particulier de grandes œuvres symphonico-chorales, en collaboration avec des orchestres basques. Dans leur répertoire, on trouve toutes sortes de compositions qui vont des œuvres classiques germaniques aux travaux les plus novateurs de l'école française, en passant par les œuvres spécifiquement créées par des compositeurs basques. Ce type d'activités commence à apporter une notoriété aux chœurs basques dès les années 1920. La Société Chorale de Bilbao joue un rôle primordial en raison de ses efforts à élaborer un opéra national en *euskara*, dont le point fort est sans aucun doute *Amaya*, de Guridi, produit de l'école wagnérienne. Après la guerre civile, ces efforts se poursuivent mais sont plutôt dirigés vers la zarzuela. L'importance de la musique religieuse mérite, bien évidemment, une mention particulière suite aux réformes du début du XXe siècle concernant l'esprit du *Motu Proprio*, mentionné plus haut, qui préconise le retour à la simplicité du grégorien, la polyphonie de la Renaissance et l'interprétation d'un nouveau répertoire au style sobre, avec peu d'instruments. Le travail entrepris dans ce sens par la Schola Cantorum Santa Cecilia de Bilbao, particulièrement à l'époque où elle est dirigée par Victor de Zubizarreta, mérite d'être mentionné. Quoi qu'il en soit, il est clair que le mouvement choral basque a été, un siècle et demi durant,

international renown and continues to be held to 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 Victor 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.

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 errepertorio 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, Elkartek grabatu dituen obren artean, aipagarri da Ariel Ramirez konpositore argentinarraren *Misa criolla*, Jose Carreras tenorarekin eta Ramirezekin berarekin –hau piano– elkarlanean egindakoa; horrez gainera, Guridiren errepertorioaren 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 emakumeez osatutako lehenengo abesbatza. 1906an, Alfontso XIII.aren ezkontzan kantatu zuen, Madrilén. 1927an, Maurice Ravelek zuzendu zuen. Gerraostean estatu espainiarrean zein nazioartean jardun zuen berariazko errepertorio batekin, eta interpretatzen zituen obren artean Mozarten, Verdiren, Brahmsen eta Fauréren *Requiemak* zeuden, Bachen *Pasioak* eta Beethovenen *Bederatzigarren Sinfonia*. 1970eko

le protagoniste manifeste de l'activité musicale au Pays Basque.

Bien qu'il soit difficile de mettre en avant certains groupes parmi le grand nombre de chœurs existants – la plupart d'entre eux étant regroupés au sein de l'actuelle Fédération des Chœurs du Pays Basque –, il est incontestable que certains bénéficient d'une renommée particulière du fait de leur longévité, de leur palmarès et de leur prestige sur le plan international. C'est le cas de la Société Chorale de Bilbao. Fondée en 1886, elle reçoit rapidement un grand nombre de récompenses nationales et internationales. Comme nous l'avons vu, cette institution joue un rôle déterminant dans le développement de l'opéra basque, et peut se prévaloir, dans son *curriculum vitae*, d'une longue liste de premières à la fois en Espagne (comme le *Requiem* de Verdi ou *Carmina Burana* de Carl Orff) et à travers le monde, avec un répertoire symphonico-choral d'auteurs prestigieux sur le plan international. Sa renommée mondiale l'amène à se produire aux côtés d'orchestres parmi les plus reconnus, comme l'Orchestre Symphonique de Moscou, le Royal Philharmonic Orchestra et l'Orchestre Symphonique de Berlin, pour n'en citer que quelques-uns. Parmi les enregistrements, citons la *Misa criolla* d'Ariel Ramirez, avec José Carreras et l'auteur lui-même au piano, une bonne partie du répertoire de Guridi déjà cité (*Amaya, El caserío* et *Así cantan los chicos*, avec l'Orchestre Symphonique de Bilbao), ainsi que d'autres grandes œuvres de compositeurs basques, comme *Gernika* de Francisco Escudero, enregistré avec l'Orchestre Symphonique d'Euskadi. Parmi ses nombreuses récompenses, la médaille d'or du Mérite des Beaux-Arts et de la Ville de Bilbao. Elle dispose actuellement d'un conservatoire de niveau moyen, qui accueille plus de cinq cents élèves.

L'Orphéon de Pampelune, lui aussi, a une longue histoire. Créé sous sa forme définitive en 1891, il obtient également de très nombreuses récompenses, parmi lesquelles figure, dès 1892, le Prix International de Bilbao. En 1903, il est le premier chœur de l'État espagnol

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

Carl Orff's *Carmina Burana*ren horma-irudia; La fura del baus taldearen, Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren eta Iruñeko Orfeoiaren artean egin zen muntaia / Affiche de *Carmina Burana* de Carl Orff, avec le groupe La fura del baus, l'Orchestre Symphonique de Navarre et l'Orphéon de Pampelune / 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

à devenir mixte. Il chante au mariage d'Alphonse XIII, à Madrid, en 1906, et se produit sous la direction de Maurice Ravel en 1927. Après la guerre civile, il débute une carrière nationale et internationale avec un répertoire spécifique dans lequel figurent les *Requiem* de Mozart, Verdi, Brahms et Fauré, les *Passions* de Bach et la *Neuvième Symphonie* de Beethoven. Son succès international s'accroît encore durant les années 1970, sous la direction José Antonio Huarte, et il connaît une période de redéfinition dans les années 1990.

Au cours de ces dernières années le chœur navarrais a débuté une collaboration régulière avec différents orchestres de la péninsule. Il s'est également produit occasionnellement aux côtés de l'orchestre du Théâtre Marinski de Saint-Petersbourg, avec lequel il a interprété les deuxième et huitième symphonies de Mahler, et récemment, ils se sont produits ensemble au Kennedy Center de Washington et au Carnegie Hall de New York. Le chœur a également participé à des performances spectaculaires et moins conventionnelles, comme *Carmina Burana* avec le groupe *La fura dels baus*. En 2010, il a été récompensé par la médaille d'or de Navarre.

L'Orphéon de Donostia/Saint-Sébastien, pour sa part, a vu le jour en 1897, et parmi ses premières récompenses figure le Grand Prix d'Honneur de Paris, en 1906. Mixte depuis 1909, il bénéficie d'un grand prestige international dès les années 1950 et 1960, avec les interprétations d'œuvres majeures comme le *Requiem* de Berlioz à Bordeaux en 1951, sous la direction de Charles Munch ; une représentation, au cours de la même année, à la Basilique de Loyola, sous la direction de Léopold Stokowski ; un *Requiem allemand* de Brahms à Paris, sous la direction d'Ataulfo Argenta en 1957 ; et *L'Atlantide* de Manuel de Falla au Festival d'Edimbourg en 1962, avec le London Symphony Orchestra dirigé par Igor Markevitch.

Les tournées effectuées par ce chœur aux Etats-Unis, en Israël ou en URSS, avec un répertoire majeur incluant *Carmina Burana*, le *Requiem* de Verdi, *La Créa-*

and the Mariinsky Theatre in Saint Petersburg. With the latter it interpreted Mahler's second and eighth 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 Berli-

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 bertzioak (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 bertzio 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.

tion de Haydn ou encore la *Messe du Couronnement* de Mozart, témoignent de son rayonnement international. Par ailleurs, le chœur compte plus de cent trente enregistrements, parmi lesquels on retiendra les différentes versions du *Requiem* de Verdi (particulièrement la version en CD et DVD, dirigée par Claudio Abbado avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, nommée aux Grammy Awards de 2001), de *Carmina Burana*, et le DVD de l'opéra *La condamnation de Faust* de Berlioz. Son disque *Orfeón Donostiarra 1897-1997*, composé de plusieurs extraits, a été disque de platine, et le disque enregistré avec l'Orchestre Symphonique d'Euskadi, *Canciones* (Chansons), a été disque d'or en 2004. Le chœur a également été lauréat du Prix Prince des Asturies des Arts et de la médaille d'or du Guipuzcoa.

La liste des groupes choraux basques ne se limite pas, bien évidemment, à ces trois grands chœurs, même si l'on se doit de souligner qu'il s'agit là des plus connus, des plus représentatifs, et des plus renommés à l'échelle internationale. Toutefois, une mention particulière doit être accordée à la Chapelle de Musique de la Cathédrale de Pampelune, fondée en 1206 et qui eut son propre orchestre jusqu'à la moitié du XXe siècle. Son principal objectif est la musique liturgique pour cathédrale, ce qui ne l'empêche pas de donner chaque année un certain nombre de concerts internationaux, ni d'enregistrer des disques – quatorze au total –, la plupart d'entre eux basés sur le répertoire issu des archives de la cathédrale.

Autre groupe vocal à la personnalité singulière : le Chœur de Chambre de Pampelune, fondé en 1946. Comparée aux grands orphéons de l'époque, il s'agit d'une formation plus réduite dont l'objectif, dès l'origine, est d'étudier et diffuser le répertoire musical d'une période allant du XVe au XVIIe siècle. En 2006, une formation professionnelle se constitue au sein du chœur, sous le nom de Nova Lux, qui se spécialise dans le répertoire ibérique de la Renaissance et du Baroque et se produit tant sur le plan national qu'international. Depuis sa création, le chœur a enregistré plus d'une centaine de disques.

oz'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 another, *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

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 herrialdeekin.

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-

Les solistes

L'opéra a toujours joué un rôle relativement mineur dans la vie musicale du Pays Basque. Ceux qui ont voulu représenter un opéra en langue basque se sont constamment heurtés à de grandes difficultés et à des obstacles de taille. À cela sont venus s'ajouter les problèmes que l'opéra contemporain rencontre à l'échelle universelle, notamment l'absence d'un large éventail de compositeurs (les œuvres des compositeurs basques s'étalent sur une période allant du dernier tiers du XVIIIe siècle à la première décennie du XXe siècle). Toutefois, l'aura et le respect dont certains chanteurs d'opéra bénéficient, non seulement à l'échelle planétaire, mais aussi au Pays Basque, contrastent avec cette situation problématique. Parmi ces solistes de premier rang, figurent un certain nombre de Basques, malgré l'absence dans le pays, de structures comparables à celles de l'Allemagne, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis ou encore les pays du Nord et de l'Est de l'Europe.

Parmi ces Basques chanteurs d'opéra, le ténor Pierre-Jean Garat fait figure de pionnier. *L'Orphée de France*, comme il est alors surnommé, enchante avec des chansons basques la reine Marie Antoinette, en 1783. Il nous faut citer également le ténor Pedro de Unanue (1814-1846), à la carrière internationale ; le ténor Isidoro de Fagoaga (1893-1976) ; et la voix de basse José Mardones (1868-1932).

Cependant, le plus remarquable d'entre tous n'est autre que le Roncalais Julian Gaiarre (1844-1890), l'un des ténors les plus marquants de son époque, dont il ne nous reste malheureusement aucun enregistrement. L'expressivité de son interprétation, ainsi que sa voix, capable de créer des contrastes de couleur et d'intensité, le tout accompagné d'une extrême clarté de texte et d'une parfaite diction, font de lui un chanteur d'exception. Né dans une petite localité de montagne, d'abord berger, puis forgeron à Pampelune, il commence à chanter au sein de

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 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 Isidro 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, lat-

Maria Bayok kantatutako *Haendel* diskoaren azala
 Pochette du disque *Haendel* interprété par Maria 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 erazi 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 jaiotzen 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 egokitzeko 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.

l'Orphéon de Pampelune, récemment constitué, et ne doit sa solide éducation musicale, tout d'abord à Madrid, puis en Italie, qu'à son professeur Hilarion Eslaba et à la Députation de Navarre. Ces aspects de sa vie vont faire de lui un mythe, au point qu'après sa mort, on lui retirera le larynx, aujourd'hui encore exposé au public. Depuis 1980, le Gouvernement de Navarre organise un festival international de chant qui porte son nom et dont le prestige est aujourd'hui considérable.

Parmi les actuels solistes d'opéra de renommée internationale, il nous faut mentionner la soprano Maria Bayo, née à Fitero en 1958. Après avoir commencé à étudier en Navarre, elle complète son apprentissage en Allemagne, et connaît un début de reconnaissance internationale en 1988, après avoir obtenu onze récompenses lors du Festival Belvédère de Vienne. Dès lors, elle se produit fréquemment dans les plus grandes salles de concert du monde, sans pour autant négliger le répertoire des lieder, des oratorios et des zarzuelas, des plus connues des XIXe et XXe siècles, à celles de la période baroque du XVIIIe siècle.

Maria Bayo est connue pour la clarté et l'éclat de sa voix, son impeccable diction et son aisance scénique, ainsi que pour sa troublante versatilité stylistique. Elle a produit plus de trente disques, parmi lesquels ses interprétations du répertoire de Mozart, dans lequel elle a toujours excellé, méritent une mention particulière. Elle a également enregistré, souvent pour la première fois, des pièces du répertoire espagnol, ainsi qu'une douzaine de DVD avec les plus grands labels discographiques du monde, parmi lesquels on retiendra tout particulièrement ses enregistrements de Rossini, qui est un autre de ses compositeurs favoris. En 2002, elle a reçu le Prix Prince de Viana, et en 2009, le Prix National de Musique d'Espagne.

L'autre visage incontournable de la musique lyrique basque est, sans aucun doute, Ainhoa Arteta, née en 1964 à Tolosa (Gipuzkoa). C'est dans cette ville qu'elle fait ses premiers pas de choriste, puis elle part étu-

er, a blacksmith in Iruñea, where he began singing in the recently-formed Iruñea Choral Society; and only thanks to his teacher Hilarion Eslaba and the provincial council of Nafarroa was he able to enjoy a good international 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 lieder, 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

Ainohea Arteta abesten / Ainohea Arteta sur scène / Ainohea Arteta singing.

dier en Italie et aux États-Unis. Lauréate du concours du Metropolitan Opera National Council Auditions, à New York, et du Concours International de Voix d'Opéra Plácido Domingo, à Paris, elle débute dans l'opéra en 1990 à Palm Beach, et se produit dès lors dans les plus grands théâtres et salles de concert du monde. À noter sa relation particulière avec Plácido Domingo, aux côtés duquel elle s'est produite à de nombreuses reprises à travers le monde.

Ses enregistrements sous le label RTVE-Música, ainsi que différents DVD, notamment ceux qui ont été enregistrés avec la Metropolitan Opera House de New York, sont particulièrement remarquables. On retiendra également son disque intitulé *Mi vida* (Ma vie), dans lequel elle s'éloigne du répertoire d'opéra pour aborder une série de chansons populaires, comme celle de Silvio Rodríguez, qui a donné son nom à cet opus. Parmi les récompenses qui lui ont été décernées, citons le Prix de la Hispanic Society of America.

Moins connu du grand public, pour diverses raisons, dont son âge et surtout le caractère inhabituel de sa voix et de son répertoire, le contre-ténor Carlos Mena, né à Vitoria-Gasteiz en 1971, commence ses études dans la capitale alavaise, pour les perfectionner ensuite sous la houlette de René Jacobs et Richard Levitt, à la Schola Cantorum Basiliensis de Basel, en Suisse. Il devient rapidement l'une des références dans son style vocal qui lui permet d'interpréter aujourd'hui le répertoire des anciens castrats. Ainsi se consacre-t-il à l'époque baroque (XVIIe-XVIIIe), beaucoup moins connue du grand public que l'opéra du XIXe siècle.

Cela dit, son répertoire ne se limite nullement à cette spécialité, puisqu'il a interprété des pièces musicales qui vont du Moyen-Âge au XXe siècle, en passant même par les lieder du XIXe. Parmi ses nombreux enregistrements, il convient de distinguer *De Aeternitate*, lauréat du Diapason d'Or en 2002, son premier enregistrement sous le label Mirare.

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 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 Diapason d'Or award in 2002.

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 / Orchestre Symphonique d'Euskadi / The Basque National Orchestra.

La musique instrumentale

Les orchestres

L'orchestre le plus important au Pays Basque est incontestablement l'Orchestre Symphonique d'Euskadi, fondé en 1982 par un gouvernement basque qui ne compte alors que deux années d'existence, ce qui donne la mesure de l'importance accordée à la musique par ce gouvernement, sur le plan symbolique. Son premier chef d'orchestre est Enrique Jordá, dont la carrière est reconnue au niveau international. Ainsi, en peu de temps, l'orchestre s'impose comme l'une des formations de référence au niveau de l'État espagnol, avec plus d'une centaine de représentations par an, une saison d'abonnements annuelle à Bilbao, Pampelune, Donostia/Saint-Sébastien et Vitoria-Gasteiz, sept mille abonnés et une moyenne de cent cinquante mille spectateurs par an. Outre cette quadruple saison, l'orchestre effectue de nombreuses tournées à travers l'Espagne et à l'étranger, alternant les œuvres de compositeurs basques passés et contemporains – ce qui est la vocation première de l'orchestre –, avec les grands noms de la musique universelle. Ses inter-

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 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

El violín de Sarasate diskoaren azala, Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin / Pochette du disque *El violín de Sarasate* avec l'Orchestre Symphonique de Navarre / 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 jaiota eta bi urtera; euskal gobernuak 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 orkestretako bat izatera heldu da; ehun emalditik 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 errepertorio 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 Escuderoren, Lazkanoren edo Illarramendiren konposizioekin, besteak beste, baina, aldi berean, beste eremu ezohikoagoetan ere barneratu da, eta Benito Lertxundi edo Mikel Laboa kantariekin 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* obraren estreinaldia egin zuen Bilboko Koral 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 garrantzizkoena dela Euskal Herrian.

Pablo Sarasate Nafarroako Orkestra Sinfonikoa, bere aldetik, estatu espainolean bizirik jarraitzen duten orkestraren artean zaharrena da. 1879an sortu zen Pablo Sarasate musikagile handiaren inguruan. Izen asko izan ditu sortu zenetik: Santa Cecilia Orkestra, adibidez, edo Pablo Sarasate Orkestra. Abonatuentzako denboraldia egiten du Iruñean; 2.700 bazkideetik 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.

prétations ont rempli certaines des salles de concert les plus importantes du monde, et son répertoire a fait l'objet de plus d'une cinquantaine d'enregistrements discographiques, parmi lesquels on retiendra la série consacrée aux compositeurs basques, ou ceux comportant des compositions d'Escudero, Lazkano et Illarramendi. Par ailleurs, il faut souligner des réalisations plus atypiques, dont certaines témoignent de son enracinement dans la société basque, comme les enregistrements réalisés avec le chanteur et musicien Benito Lertxundi, la troupe de clowns « Txirri, Mirri ta Txiribiton », ou encore la première de l'œuvre de Mike Oldfield, *Music of the Spheres* (Musique des Sphères), avec le chœur féminin de la Société Chorale de Bilbao, dont l'enregistrement est disponible sur internet.

Il faut ajouter à cela la longue liste de chefs d'orchestre et de solistes prestigieux qui ont dirigé cette formation, ou l'ont accompagnée. On ne saurait oublier non plus ses prestations durant la Quinzaine musicale de Donostia/Saint-Sébastien ou lors des cycles de l'ABAO, ainsi que les commandes adressées à des compositeurs basques. Si nous y ajoutons également son activité d'orchestre de chambre, nous pouvons comprendre aisément pourquoi cet orchestre peut être considéré comme l'institution la plus importante dans ce domaine.

L'Orchestre Symphonique de Navarre-Pablo Sarasate est l'orchestre le plus ancien d'Espagne encore en activité, fondé en 1879 en lien avec la figure de Pablo Sarasate. Il a porté plusieurs noms au cours de son existence, notamment « Orchestre Sainte Cécile » et « Orchestre Pablo Sarasate ». Il propose une saison d'abonnements à Pampelune avec plus de 2700 adhérents, et à la suite de sa dernière réorganisation, il a entrepris une importante carrière nationale et internationale.

Outre leur travail purement musical et créatif, ces deux orchestres développent, à l'heure actuelle, un important travail pédagogique, notamment en direction des jeunes.

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.

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.

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.

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 zaharretako bat da gaur egun bizirik direnen artean. Garrantzi handiko lana egiten du jaietan, ospakizunetan eta bestelako ekitaldi sozialetan; horrez gainera, udaberriaren 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 dituen. Iruñeko banda, *La Pamplonesa*, 1919an sortu zen. Ezinbestekoa da San Fermin jaietan, hango musika-giroan ardatza da eta. Kontzertu-denboraldia ere eskaintzen du, noizean behin aparteko kontzertuak emateaz gainera.

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

L'Orchestre Symphonique de Bilbao a parcouru, pour sa part, un chemin rempli d'embûches depuis sa fondation en 1920. Il est parvenu à une plus grande stabilité à partir de 1982, et particulièrement en 1999, avec l'inauguration du Palais Euskalduna, son siège actuel. C'est dans cet édifice qu'il propose sa saison d'abonnements. Il faut signaler, le concernant, un catalogue discographique essentiellement consacré aux enregistrements de compositeurs basques sous le label Naxos, avec les opéras *Mendi-Mendyan* d'Usandizaga et *Amaya* de Guridi, ainsi que la zarzuela *El Caserío* du même compositeur. Nous pouvons refermer ce chapitre avec d'autres orchestres tournés vers la jeunesse : Euskal Herriko Gazte Orkestra (Jeune Orchestre du Pays Basque), Musikene Orkestra, appartenant au Conservatoire Supérieur de Musique du Pays Basque, ou encore Euskal Herriko Ikasleen Orkestra (Orchestre des Étudiants du Pays Basque).

Autres formations

Les harmonies constituent également une autre institution notablement enracinée au Pays Basque. L'Harmonie Municipale de Bilbao, créée en 1895, est l'une des plus anciennes encore en activité.

Outre son rôle considérable sur le plan festif et social, elle offre un cycle de concerts de printemps et a enregistré un certain nombre de disques. Parmi les plus anciennes formations figure également celle de Vitoria-Gasteiz, refondée en 1916. Elle propose une saison de concerts dans le cadre du Théâtre Principal de la capitale alavaise, et a enregistré plusieurs disques, notamment ceux sur lesquels figurent les interprétations d'œuvres de Luis Aramburu. Pour sa part, la *Pamplonesa* (Harmonie Municipale de Pampelune), créée en 1919, est incontournable dans l'espace sonore des fêtes de la San Fermin, et propose également une saison de concerts, auxquels il faut ajouter quelques représentations exceptionnelles.

Un autre cas, intéressant du fait de son caractère unique en Europe, est celui des groupes de *txistu-*

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-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 Aramburu's works. Elsewhere, the Iruñea Municipal Band, founded in 1919, is a key part of the San Fermin 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

Donostiako udal txistulari-banda, galaz jantzita / Formation municipale de txistulari de Donostia/Saint-Sébastien, en costume de gala / Municipal *Txistulari* Band of Donostia, in ceremonial dress.

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.

Bakarlariak 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 handienen artean daude.

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-jotzaile onena. Pablo Sarasatek biolina jotzeko sen ikaragarria zeukan be-

lari (joueurs de txistu accompagnés de tambourins). Leurs origines, en tant que musiciens municipaux, remontent le plus souvent aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les *txistulari* accompagnent non seulement certaines cérémonies ainsi que des danses traditionnelles représentées en public, mais ils donnent également de véritables concerts de musique académique, avec des résultats surprenants sur le plan de la qualité et de la musicalité, pour ceux qui ne connaissent pas ce type de formation. Les plus renommées d'entre elles sont celles de Bilbao, Donostia/Saint-Sébastien et Vitoria-Gasteiz.

Il apparaît impossible de citer ici toutes les formations de chambre, à l'existence, par définition, marquée par l'instabilité. Peut-être pourrait-on mentionner, toutefois, parmi les plus remarquables, le quintette à vent Pablo Sorozabal, créé en 1986, et dont le siège est à Donostia/Saint-Sébastien ; ou le quartette Alos, fondé en 1999. Dans le champ de la musique contemporaine, il convient de citer l'Ensemble Espacio Sinkro, de Vitoria-Gasteiz, formé en 1985, groupe résident du Festival Sinkro de Musique Électro-acoustique et du Festival International de Musique Carmelo Bernal de Vitoria-Gasteiz.

Solistes et chefs d'orchestre

Dans ce domaine comme dans celui du chant choral, la réputation des Basques n'est plus à faire dans la mesure où de nombreux musiciens basques ont occupé des postes à très haute responsabilité. Parmi les nombreux artistes marquants dans le domaine de la musique pour clavier, par exemple, citons Sebastian Albero (1722-1756) et Joaquin Oxinaga (1719-1789), organistes de la Chapelle Royale qui figurent parmi les personnalités les plus intéressantes de la musique hispanique du XVIIIe siècle.

D'autres musiciens des XIXe et XXe siècles, comme les pianistes Damaso Zabalza (1835-1894) et Genaro Vallejos (1861-1910), ou encore le violoniste Eduardo Hernandez Asiain (1911-2010) demeurent quelque

the highest international positions. Among many of these in the realm of keyboard music, for example, one might mention Sebastian Albero (1722-1756) and Joaquin Oxinaga (1719-1789), two Royal Chapel organists that were among the most important musicians in eighteenth-century Spanish music.

There were, likewise, important individuals in the nineteenth and twentieth centuries, such as the pianists Damaso Zabaltza (1835-1894) and Genaro Vallejos (1861-1910), or the violinist Eduardo Hernandez 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 Zabale-

Pablo Sarasate

rez; eransten zaizkion ezaugarri eta bertute nagusien artean, interpretatzeko erraztasuna eta gozotasuna aipatu behar dira, haren malgutasun eta bizitasun miresgarria, eta zeukan teknika fina. Haren ezkerreko eskuaren abiadura eta teknika izugarriak ziren, eta beti jotzen zuen musikaltasun perfektuarekin, soin u bikainarekin eta afinazio paregabearekin.

Munduko kontzertu-areto garrantzitsuenetan jo 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 Fermín*, *Zapateado* ospetsua eta *Aires bohemios* dira aipagarrienak. Gaur egun ere sarritan interpretatzen dira obra horiek biolin-jotzaile birtuosoen erreperitorioetan.

Bada fama handiko beste musikari bikain bat, behar bada XX. mendeko harpa-jotzailerik onena: Nicanor Zabaleta (1907-1993) donostiarra. Musika-ibilbide gehiena Amerikan egin zuen –Estatu Batuetan eta Puerto Ricon–, baina sekula ez zuen ahaztu bere erroak Euskal Herrian zituela, eta inoiz txistua ere jo izan zuen New York Radio-ko programa batean –Emiliana Zubeldiarekin batera parte hartuz irratsaioan–. 1952an, Donostiara itzuli zen, eta, ordutik aurrera, Atlantikoaren bi aldeetan bizi izan zen, joan-etorrian ibiliz; bolada bat Amerikan igarotzen zuen eta hurrena Donostian. Nicanor Zabaletak harparekin egin zuen ibilbideak ez du parekorik, musika-tresna horre-

peu dans l'ombre de Pablo Sarasate (1844-1911), originaire de Pampelune, peut-être le meilleur violoniste de son temps. Ce musicien se fait remarquer par la subtilité de son interprétation et sa technique d'attaque épurée, sa souplesse et une aisance naturelle pour le violon. Sa vitesse et la technique de sa main gauche sont également légendaires, s'accompagnant toujours d'une musicalité parfaite, d'un son exquis et d'une finesse sans pareille.

Même s'il fréquente les plus grandes salles de concert du monde, Sarasate n'oublie jamais sa petite patrie, et offre des représentations mémorables durant les fêtes de la San Fermín, tant dans le cadre officiel que lors d'improvisations dans les rues de Pampelune, où il se met à jouer depuis le balcon de son hôtel, encouragé par les vivats de la foule. Son influence sur la naissance de l'orchestre de la capitale navarroise est tout à fait déterminante.

Toutes ses œuvres ont été pensées pour être jouées par lui-même, et en accord avec ses propres critères musicaux. Parce qu'elles regorgent de morceaux de bravoure, jalonnés de difficultés, elles connaissent une énorme popularité. Sarasate se fonde en grande partie sur des mélodies à succès de son époque, soit populaires, soit orchestrales. On retiendra sa *Jota de San Fermín*, le fameux *Zapateado*, et les *Aires bohemios* (Airs bohémiens). Ces œuvres constituent aujourd'hui encore un répertoire fréquemment interprété par les virtuoses du violon.

Autre personnalité à la renommée considérable, peut-être le meilleur harpiste du XXe siècle : Nicanor Zabaleta (1907-1993), originaire de Donostia/Saint-Sébastien. Malgré qu'il effectue la majeure partie de sa carrière en Amérique, entre les Etats-Unis et Porto Rico, il n'en oublie pas pour autant ses racines basques et intervient même, à l'occasion, en tant que *txistulari* dans une émission de la New York Radio, partageant l'antenne avec Emiliana de Zubeldia. À partir de 1952, il retourne à Donostia/Saint-Sébastien, mais réside alternativement des deux côtés de l'Atlantique,

ta (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 Atlantic and developing an 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,

Joakin Atxukarro

kin 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 Herriari 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 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 gasteiztarrek, berriz, Friburgon egin du bere karrera profesionala; dozena erdi disko grabatu ditu, eta ho-

tout en menant une carrière sans précédent dans le registre de son instrument. Même si l'on peut affirmer qu'il s'est spécialisé dans le répertoire du XVIIIe siècle, on ne saurait oublier que des compositeurs comme Ginastera, Milhaud, Villa-Lobos, Piston, Krenek et Rodrigo ont écrit de la musique spécialement pour lui. Parmi les interprètes toujours en activité, celui qui bénéficie du plus grand prestige est sans nul doute le pianiste Joaquín Arriaga, né à Bilbao en 1932. Artiste précoce, il débute en 1946 et accède à une réputation internationale en remportant le concours Viotti, en 1953, ainsi que celui de Liverpool, en 1959. Dès lors, il déroule une carrière internationale d'une envergure impressionnante : il se produit dans plus de cinquante pays, est accompagné par plus de deux cents orchestres et dirigé par plus de trois cents chefs d'orchestre, dont certains comptent parmi les plus grands. Sa renommée tient à son incroyable sonorité, spécialement dans l'utilisation du *legato*, et à son sens très particulier de l'interprétation. Lauréat du Prix National de Musique d'Espagne en 1986, il a fait l'objet de très nombreux enregistrements parmi lesquels on retiendra, pour leur importance dans le champ de la musique basque, ceux des deux concertos pour piano de Ravel, enregistrés avec l'Orchestre Symphonique d'Euskadi, en 2002.

Parmi les interprètes plus jeunes, citons le violoniste et compositeur Ricardo Odriozola, né à Bilbao en 1965, qui fait partie de plusieurs orchestres et formations instrumentales dans toute l'Europe, en Amérique du Nord et en Israël. Pour sa part, le violoncelliste Asier Polo, né en 1971, actuellement professeur à Musikene (Conservatoire Supérieur de Musique du Pays Basque), a effectué des tournées internationales, intervenant notamment avec Alfredo Kraus, et dispose déjà d'une discographie conséquente qui compte des enregistrements de musique contemporaine, basque et espagnole. Également violoncelliste, et natif de Bilbao, Josetxu Obregon, né en 1979, s'est spécialisé dans l'interprétation de musique ancienne. Pour sa part, le

Josetxu Silguero

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 Ibarrodo.

Special mention should also be made of the saxophonist Josetxu Silguero, born in Irun (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.

Inma Shara

rien 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 a lantzen ditu horietan batez ere. Bestetik, soinu-ban-

dak 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, BBC-ko Filarmonikako 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 pa-saitarra (1968) ere.

pianiste de Vitoria-Gasteiz Alfonso Gomez poursuit une carrière professionnelle à Fribourg. Il a enregistré une demi-douzaine de disques, parmi lesquels celui qu'il a consacré à l'œuvre de Félix Ibarondo.

Le saxophoniste Josetxo Silguero, né à Irun en 1964, mérite également une mention spéciale, car il incarne l'une des figures les plus éclectiques du paysage musical basque contemporain. Plus populaire en raison de ses qualités d'interprète de jazz, et pour avoir collaboré à de nombreux projets avec des groupes de rock basques, il s'est également beaucoup investi dans le monde de la musique académique, en se consacrant tout particulièrement à la musique d'avant-garde, et notamment à la musique électro-acoustique. Une vingtaine de compositeurs basques contemporains ont écrit des œuvres spécialement pour lui, œuvres qui ne constituent qu'une partie de sa production extrêmement variée. Il a réalisé une quinzaine d'enregistrements discographiques, abordant successivement musique contemporaine, jazz et bandes originales de films comme *La pelota vasca* (La pelote basque) de Julio Medem.

Parmi les chefs d'orchestre basques, outre les personnalités déjà citées dans d'autres contextes, comme le compositeur Pablo Sorozabal, il convient de mentionner Jesus Arambarri (1902-1960), Rodrigo A. de Santiago (1907-1985), Enrique Jordá (1911-1996), Javier Bello Portu (1920-2004) ou encore Pedro Pirfano (1929). La personnalité la plus reconnue, à l'heure actuelle, est sans doute Juanjo Mena (1965), originaire de Vitoria-Gasteiz, titulaire de l'Orchestre Philharmonique de la BBC. De jeunes talents viennent s'ajouter à cette liste : Inma Shara (1972), native d'Amurrio (Araba), qui malgré son jeune âge, a déjà dirigé quelques-uns des plus grands orchestres du monde ; Iker Sanchez (1976), né à Irun ; et Xabier Jacinto (1968), originaire de Pasaia.

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

L'infrastructure

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- eta musikazale batzuek ere antolatzen dituzte musika-jaialdiak urtean zehar; guztiek ere maila handiko kontzertu-denboraldiak antolatzen dituzte beren bazkideentzat.

Donostiako Musika Hamabostaldia 70. edizioaren horma-irudia /
Affiche de la 70e édition de la Quinzaine Musicale de Donostia/
Saint-Sébastien / Poster for the Seventieth Edition of the Donostia
Musical Fortnight

À l'heure actuelle, le Pays Basque dispose d'un important réseau d'écoles de musique locales, mais également de centres d'enseignement de haut niveau. Le Conservatoire Supérieur de Musique du Pays Basque, Musikene, créé en 2001, a son siège à Donostia/Saint-Sébastien, tandis que son homologue navarrais a été conçu conformément à la nouvelle législation étatique en 2002, sur les fondations du Conservatoire Pablo Sarasate de Pampelune. Au Pays Basque nord, les études musicales se déroulent au Conservatoire Maurice Ravel qui dispose de plusieurs antennes à Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye. Les trois centres ont des orchestres, et plusieurs formations de chambre, grâce auxquels les jeunes élèves peuvent acquérir l'expérience professionnelle qui leur sera indispensable. Le Conservatoire du Pays Basque nord dispose, en outre, d'un ensemble de musique baroque, tandis que les deux institutions du Pays Basque sud comptent de solides big-bands et autres formations de jazz. Concernant les festivals et cycles musicaux, le plus important d'entre eux est sans nul doute la Quinzaine Musicale de Donostia/Saint-Sébastien, dont la première édition remonte à 1939, ce qui fait de ce festival de musique classique le plus ancien de l'État espagnol. En réalité, ce festival se prolonge au-delà des deux semaines, durant lesquelles sont proposées plus d'une centaine de représentations et des concerts en tous genres. Parmi les cycles habituels proposés, ceux consacrés à l'orgue, à la musique ancienne, aux jeunes interprètes et à la musique contemporaine, qui reçoivent, cela va sans dire, les meilleurs orchestres, solistes et chefs d'orchestre. Depuis 1973, la ville de Renteria propose également une semaine musicale, *Musikaste*, consacrée à la diffusion d'œuvres de compositeurs basques. Il convient d'ajouter à ces festivals les saisons d'abonnement des Orchestres Symphoniques d'Euskadi et de Navarre, ainsi que celles proposées par d'autres sociétés musicales et philharmoniques, qui organisent des saisons de concerts d'une très grande qualité pour leurs abonnés.

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 / Affiche de l'édition 2010 du Concours International Julian Gaiarre / Poster for the 2010 edition of the Julián Gayarre International Singing Contest.

Horixe da Bilboko Elkarte 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 Elkarte Filarmonikoa 1960an sortu zen, eta Iruñeko Baluarte auditorioan antolatzen ditu kontzertuak. Bada Bilbon beste elkarte garrantzitsu bat: ABAO-OLBE, Operaren Lagunen Bilboko Elkarte, eta honek ere lan bikaina egiten du opera ezagutarazteko eta zabaltzeko; 1953an sortu zen, eta 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 jokatzeko dira Iruñean; aurrenekoa 1986. urteaz geroztik antolatzen da, eta bigarrena 1991. urtetik au-

C'est le cas de la Société Philharmonique de Bilbao, fondée en 1896, qui compte parmi ses abonnés d'honneur Krystian Zimerman et dispose, depuis 1904, de son propre siège situé dans la rue Marqués del Puerto, où elle donne ses concerts. Son homologue de Pampelune a été créée en 1960, et ses concerts ont lieu, depuis son édification, à l'auditorium Baluarte. L'ABAO-OLBE, Association Bilbaine des Amis de l'Opéra, pour sa part, effectue un travail tout à fait méritoire dans ce domaine. Fondée en 1953, grâce à ses sponsors et plus de six mille abonnés, elle organise actuellement une saison annuelle comprenant huit titres d'opéras au Palais Euskalduna de Bilbao.

Il convient également de mentionner les concours internationaux organisés au Pays Basque, qui sont tous d'une très grande qualité. Ils permettent la révélation de nouveaux talents et sont un point de rencontre autour d'univers musicaux très spécialisés. Le plus ancien de tous, qui s'inscrit dans la plus grande tradition, est le Concours de Chœurs de Tolosa, l'un des plus importants du monde, organisé depuis 1969. Lieu de rencontres au niveau mondial, les chœurs participants montrent toutes les facettes de ce registre, de la polyphonie de la Renaissance à la musique contemporaine, du chant choral basé sur la musique traditionnelle aux innovations les plus avant-gardistes. Les participants se doivent d'interpréter une œuvre du répertoire basque, ainsi qu'une pièce d'un compositeur espagnol. Outre le concours proprement dit, qui a lieu dans le cadre du Théâtre Leidor de la ville, les participants offrent plus de soixante-dix concerts à travers tout le Pays Basque. Le concours a lieu tous les ans, début novembre.

Le Concours International de Chant Julian Gaiarre et le Concours International de Violon Pablo Sarasate se déroulent à Pampelune, tous les deux ans en alternance, respectivement depuis 1986 et 1991. Ces deux initiatives ont pour objectif, outre le soutien et la reconnaissance qu'ils apportent logiquement aux jeunes interprètes pour leur début de carrière, la re-

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 Bilbaina de Amigos de la Ópera/Opera Lagunen Bilboko Elkartea* (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 / Équipements d'Eresbil à Errenteria / The Eresbil facilities in Errenteria.

rrera; eta harrezkero bi urtetik bi urtera egiten dira. Interpretzaile 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 nafarrak, 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, desageru 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–. 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. Elkarteak 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 interpretatzeko-

connaissance de la Navarre sur le plan culturel, à un niveau international, ainsi que la promotion des deux artistes qui ont donné leurs noms à ces concours, le ténor roncalais et le violoniste natif de Pampelune. Parmi les lauréats de ces concours figurent des artistes de renommée internationale comme la soprano Maria Bayo (bourse d'études du Concours Julian Gaiarre en 1986) et le violoniste Ara Malikian (premier prix du Concours Pablo Sarasate en 1995). Ces deux compétitions se déroulent sous l'égide de la Fédération Mondiale des Concours Internationaux d'Interprétation Musicale, dont le siège est à Genève. Le concours de chant est présidé par Teresa Berganza et le concours de violon, par Vladimir Spivakov (depuis le début). Autre compétition intéressante, le Concours International Nicanor Zabaleta, réservé aux interprètes d'instruments à cordes, a débuté en 1986 à Donostia/Saint-Sébastien, mais il a été remplacé, en quelque sorte, par les bourses du même nom. Citons également le concours de composition Pablo Sorozabal, convoqué tous les ans par la Députation du Gipuzkoa, depuis 1991, afin de récompenser des jeunes compositeurs dans le domaine du quatuor à cordes.

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 Erreterian.**

tan 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 orkestrazuzendarien artetik, zeintzuk sartuko diren lehen mailako musikarien zerrendan, Ravelen, Guridiren, Sarasateren eta Gaiarrerren ondoan; denborak bakarrik esango du nork iraungo duen gaur egungo fama izpietatik harago.

Parmi les nombreuses associations musicales qui existent au Pays Basque, l'association *Hauspoz Euskal Herriko Akordeoi Elkarte* (Association Basque d'Accordéon), baptisée ainsi en 1999, bien qu'elle soit entrée en activité en 1974, est incontournable dans la mesure où elle contribue à l'importance incontestable de cet instrument dans l'ensemble du Pays Basque, en produisant des artistes aussi talentueux qu'Enrike Zelaia. Entre autres activités, l'association est à l'origine d'un concours d'interprétation lancé en 1975, le premier de ce niveau en Espagne, devenu international depuis 1993, et qui a su acquérir une très large reconnaissance dans son domaine. Plus récemment, cette association a entrepris d'organiser également un concours international de composition d'œuvres pour accordéon soliste ou en formation de chambre, qui porte le nom de Francisco Escudero.

Le centre Eresbil, Archives Musicales Basques, fondé à Renteria en 1974, est une institution extrêmement prestigieuse au Pays Basque et à l'étranger. Au départ, créé pour collecter des œuvres qui seraient diffusées par le festival *Musikaste*, Eresbil n'a cessé de se développer depuis : ainsi, à la fin de l'année 2008, 1775 compositeurs basques y étaient recensés. Outre la consultation en salle et l'orientation bibliographique, le centre propose également la reproduction de documents écrits et audiovisuels.

Ainsi s'achève ce rapide – forcément trop rapide – panorama de la musique classique basque. Certains noms n'ont malheureusement pas été retenus pour figurer dans ce travail, faute de place. Bien évidemment, il s'agit là d'un registre musical dans lequel, contrairement aux autres, la passion pour la musique transcende le temps. Précisément, seul le temps dira qui, parmi nos compositeurs, interprètes et chefs d'orchestre, iront rejoindre les noms de Ravel, Guridi, Sarasate et Gaiarre, dans une reconnaissance qui va bien au-delà du seul rayonnement contemporain.

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 Gaiarre, in the kind of recognition which goes beyond mere contemporary fame.

Argazkiak

Photographies / Photographs*

(Azala/Couverture/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 Koralelkaritza.

(34) Iruñeko Orfeoia.

(42, 56) Iberkonzert (Juan Carlos Sancho).

(67) Karlos Sánchez Ekiza.

Bibliografia

Bibliographie / Bibliography

LIBURUAK / LIVRES / 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 / SITES INTERNET / WEBSITES

www.eresbil.com. ERESBIL: Musikaren Euskal Artxiboa / Archives Musicales Basques / Basque Music Archive.

www.koralakeae.com. Euskalerriko Abesbatzen Elkarte / Association des Chœurs du Pays Basque / Confederation of Choirs in the Basque Country.

www.musikagileak.com. Euskal Herriko Musikagileen Elkarte / Association des Musiciens du Pays Basque / The Association of Basque Navarrese Composers.

www.euskomedia.org/aunamendi. Auñamendi Entziklopedia / Encyclopédie Auñamendi / The Auñamendi Encyclopedia.

www.euskadikoorkestra.es. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa / Orchestre Symphonique d'Euskadi / Basque National Orchestra.

* Parentesi artean doaz argazkiak azaltzen diren orrien zerbakiak / Les pages sur lesquelles figurent les photos sont indiquées entre parenthèses / 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 Ikaskun- tzako Folklore Saileko lehendakari ere.

Karlos Sánchez Ekiza est professeur d’Histoire de la Musique à l’Université du Pays Basque. Ethno-musicologue et compo- siteur à ses heures, il a consacré ses recherches à la musique basque, ses imaginaires et ses manifestations, et tout particu- lièrement à la question de la musique et de l’identité. Il a été directeur de *Trans*, une revue de musique transculturelle, vice- président de la Société Ibérique d’Ethno-musicologie et pré- sident de la Section Folklore de la Société d’Études Basques.

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 princi- pal 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 Ethnomusicol- ogy and president of the Folklore Section of the Basque Studies Society.

CDaren edukia / Contenu du CD / CD content

EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOA / ORCHESTRE SYMPHONIQUE D'EUSKADI / BASQUE NATIONAL ORCHESTRA
CRISTIAN MANDEAL, zuzendaria / chef d'orchestre / conductor

JUAN CRISÓSTOMO DE ARRIAGA | 1806-1826

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

AITA DONOSTIA | 1886-1956

- Acuarelas vascas (1932)
- 4 Zubero herrialde / Paysage souletin [3'42]
- 5 Edate-dantza / Danse de la boisson [1'57]
- 6 Sagar-dantza / Danse des pommes [2'29]
- 7 Esku-dantza / Danse des mains [0'51]
- 8 Zozo-dantza / Danse du merle [1'19]
- 9 Los Ferrones de Mirandaola / Les Forgerons de Mirandaola (1930) [4'00]
Andra Mari Abesbatza / Chœur Andra Mari / 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 / chef d'orchestre / conductor

PABLO SOROZÁBAL | 1897-1988

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

AITA MADINA | 1907-1972

- 13 Danza [4'07]
- 14 Aita Gurea [4'37]
Ana Salaberria, sopranoa / soprano
Donostiako Orfeoia / Orphéon de Donostia/Saint-Sébastien / Donostia Choral Society

TOMÁS GARBIZU | 1901-1989

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

Euskal Kultura Saila

Collection Culture Basque / Basque Culture Series

