

TESELA
30º ANIVERSARIO
ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI

ANDRÉS OROZCO-ESTRADA

ANDREY BOREYKO

DIEGO MATHEUZ

STEFAN ASBURY

GERD ALBRECHT

JOANA CARNEIRO

ARI RASILAINEN

- 1 **MARIO LAVISTA 1943**
TRES CANTOS A EDURNE
DIRECCIÓN: DIEGO MATHEUZ [6:12]
- 2 **MICHAEL FINNISSY 1946**
ZORTZIKO
DIRECCIÓN: ANDRÉS OROZCO-ESTRADA [6:48]
- 3 **IVAN FEDELE 1953**
TXALAPARTA - FOLK DANCE II
© SUGARMUSIC
SOLISTAS DE TXALAPARTA: OREKA TX
DIRECCIÓN: ANDREY BOREYKO [8:11]
- 4 **GÉRARD PESSON 1958**
RAVEL À SON ÂME
© EDITION HENRY LEMOINE DE EPÔNE
DIRECCIÓN: STEFAN ASBURY [6:30]
- 5 **JAMES DILLON 1950**
WHITE NUMBERS
© PETER MUSIKVERLAG
DIRECCIÓN: GERD ALBRECHT [6:09]
- 6 **PETER EÖTVÖS 1944**
THE GLIDING OF THE EAGLE IN THE SKIES
© SCHOTT MUSIC
DIRECCIÓN: ANDRÉS OROZCO-ESTRADA [11:02]
- 7 **ISABEL MUNDY 1963**
CALLES Y SUEÑOS
© BREITKOPF & HÄRTEL
DIRECCIÓN: JOANA CARNEIRO [3:28]
- 8 **MAURICIO SOTELO 1961**
URRUTIKO URDIN
© UNIVERSAL EDITION A.G.
DIRECCIÓN: ARI RASILAINEN [7:20]

La Fundación BBVA es expresión del compromiso del Grupo BBVA con la mejora y el bienestar de las sociedades en las que está presente. Fomenta y apoya la investigación científica y la creación artística de excelencia, así como su proyección a la sociedad. Dentro del programa de Cultura, dedica especial atención a la música clásica, con énfasis en la composición del siglo XX y comienzos del presente. La tipología de actividades incluye las siguientes:

- Concursos y premios, incluyendo el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento y la Cultura, en la categoría de Música, y el Premio de Composición Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS)-Fundación BBVA.
- Ciclos de interpretación de música de los siglos XX y XXI, entre los que destaca el Ciclo Retratos, a cargo de PluralEnsemble, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Ciclo de Solistas, en la sede de la Fundación BBVA en Madrid, y el Ciclo de Conciertos de Música Contemporánea, en la sede de la Fundación BBVA en Bilbao.
- Formación académica de excelencia, a través de un programa de becas destinadas a

la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), complementado con un nuevo programa pedagógico en colaboración con la OCNE, que hará posible la participación de músicos de la JONDE en conciertos de la OCNE, y el apoyo a la Cátedra de Viola Fundación BBVA-Escuela Superior de Música Reina Sofía y la Sinfonietta de Música contemporánea de la misma escuela.

- Ciclos de Jóvenes Intérpretes, desarrollados en las sedes de la Fundación en Madrid (Palacio del Marqués de Salamanca) y Bilbao (Edificio de San Nicolás).
- Grabación en audio y vídeo y difusión de música de nuestro tiempo, señaladamente la serie NEOS-Fundación BBVA y la Colección de compositores españoles y latinoamericanos, impulsada por la Fundación BBVA en colaboración con el sello VERSO. Se desarrollan también proyectos singulares dedicados a la grabación en audio o en vídeo de la interpretación de artistas particularmente destacados, entre ellos los dos dedicados al maestro Achúcarro, a obras o figuras emblemáticas, como Tomás Luis de Victoria (con la BBC), la Carta Blanca Ecos y sombras dedicada a Cristóbal Halffter y la grabación del estreno mundial de su ópera *Lázaro*, el *Panambí* de Ginastera (con Deutsche Grammophon) o la ópera *Eugene Onegin* de Chaikovsky (con ABAO).

EXPANDIENDO EL MOSAICO DE LA MÚSICA VASCA

· Colaboración recurrente con orquestas e instituciones dedicadas a la música clásica y la ópera, destacando el programa con ABAO (Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera), el Teatro de la Maestranza de Sevilla y la ROSS (Real Orquesta Sinfónica de Sevilla), la ORCAM (Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid), la Orquesta Sinfónica de Madrid, el Teatro Real de Madrid, y el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

· Encargos de composición a creadores españoles e internacionales, en especial con el Centro Nacional de Difusión Musical, la ORCAM, y la Orquesta Sinfónica de Euskadi, en el proyecto Tesela, además de otros encargos directos.

· Ciclos de conferencias y actividades orientadas a difundir y desvelar al público interesado el significado de la creación musical. Apoya también publicaciones de referencia en el ámbito de la música como la revista *Scherzo*.

Pocas áreas de la cultura expresan de manera tan acabada como la música el equilibrio entre el mantenimiento de una rica tradición -reactualizada y enriquecida permanentemente- y de innovación radical, aportando ambas una componente esencial de la sensibilidad de nuestro tiempo. Y por ello forma parte central del programa de la Fundación BBVA, con una dedicación que le ha hecho merecedora de la Medalla de Honor 2012 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Desde su fundación en 1982 la Orquesta Sinfónica de Euskadi ha ejercido un papel dinamizador fundamental en la actividad de los compositores del País Vasco. En treinta años de trayectoria la Orquesta ha encargado y/o estrenado numerosas nuevas creaciones que han ayudado a engrosar el corpus de la música vasca, enriqueciéndola en su múltiples facetas estéticas y técnicas. Félix Ibarondo, Rafael Castro, Luis de Pablo, Carmelo Bernaola, Francisco Escudero, Antón Larrauri, Ramon Lazkano, Gabriel Erkoreka, Zuriñe Gerenabarrena o Jesús Eguiguren son solo algunos de los autores que han escrito para la Orquesta de Euskadi, y lo han hecho deteniéndose, a menudo, en aspectos de su propia cultura: el inconfundible ritmo del *zortziko*, el *irrintzi*, la poesía de Lizardi o el agreste paisaje de nuestras cordilleras han sido fuente de inspiración recurrente para estos y otros compositores, que han propuesto desde su individualidad acercamientos diversos a la compleja identidad cultural vasca, tan cierta y tangible como difícil de definir en su conjunto.

De este crecimiento del repertorio ha estado ausente, sin embargo, un agente importante. Nos referimos a la mirada del otro, del observador externo, sin el que no es posible trazar con precisión el camino hacia el conocimiento de uno mismo. Son pocas, muy pocas, las obras en torno a algún aspecto de la cultura vasca que hayan sido escritas por creadores

no vascos. Para paliar ese hueco en el repertorio, la Orquesta de Euskadi, con motivo de su treinta aniversario, y la Fundación BBVA pusieron en marcha un proyecto tan ambicioso como fascinante: encargar a ocho compositores, de diferentes nacionalidades y prestigio internacional, la creación de otras tantas obras en las que plasmasen su particular visión del País Vasco y de su cultura. Sin leitmotivs ni directrices, a esos ocho autores se les concedió la libertad para asomarse como desearan hasta este pequeño rincón de Europa, observarlo en función de sus intereses particulares y retratarlo a través de sus personalidades únicas. El resultado de esa invitación fueron ocho creaciones breves, ocho Teselas que, yuxtapuestas, ofrecen una perspectiva amplia del mosaico de la creación contemporánea en distintos ámbitos geográficos y estéticos. Ocho obras que, según Ramon Lazkano, participe destacado del proyecto, “dan un imagen muy diversa de la forma en que se apropian de la referencia vasca compositores muy distintos: desde la referencia al instrumento folklórico de Ivan Fedele con la txalaparta; la abstracción de P. Eötvös al retomar una improvisación cantada documentada en CD y reelaborarla; la conceptualización de James Dillon; o la reappropriación de un creador vasco a través de la imagen de Ravel en la obra de Gérard Pesson... Guardando todos ellos su personalidad creativa de forma asombrosamente fiel.”

La primera de las Teselas vio la luz el 13 de enero de 2012. Fue *Zortziko* de Michael

Finnissy, un compositor vinculado por la musicología al movimiento de la “Nueva complejidad”. Según el crítico de The Telegraph Ivan Hewett, “la música de Finnissy refleja la verdadera dificultad que un compositor tiene actualmente para encontrar una relación positiva con la sociedad en que trabaja.” Su catálogo, de gran heterogeneidad, establece relaciones, difíciles y repletas de fricciones, con sujetos que van desde el tango y el pasodoble hasta la música de Gershwin, las óperas de Verdi o la polifonía de los maestros medievales. Pero uno de sus objetos de estudio predilectos ha sido siempre el folclore. En opinión de Finnissy “la cultura popular está próxima al corazón de la música aunque, en nuestra sociedad aparentemente urbanizada y desespiritualizada, parece remota y, quizá, irrelevante y extraña.” Finnissy tomó el ritmo de *zortziko* que vertebró su creación de una fuente inesperada: “Me entusiasma la música de Alkan y encontré un par de ejemplos de mediados del siglo XIX de ‘Zortziko’ con su piano y algunos más en una colección de folclore vasco que me dio mi amigo Gabriel Erkoreka. Su *Zortziko* es, en cualquier caso, “una ‘visión desde el exterior’. Una visión posiblemente bastante distorsionada de lo que, para mí, es un mundo misterioso y mitológico, representado por la música, con el que empatizo pero al que nunca me uno de verdad.”

Dos semanas después, el 26 de enero de 2012, la Orquesta de Euskadi estrenó *White Numbers* del escocés James Dillon, autor vinculado también a la “Nueva complejidad”. La obra, “com-

puesta durante un frío invierno en Minnesota”, hace referencia al cuadro *The Lily White* (anteriormente conocido como *White Painting with Numbers*, 1949) de Robert Rauschenberg. Dillon describe el cuadro como “una pequeña y delicada obra que consiste en un diseño laberíntico en blanco en la que conjuntos aparentemente aleatorios de números están arañados en el suelo blanco con un lápiz de mina. La pintura está adornada con una pequeña estrella roja, ‘algo que hace que toda pintura mejore’, según dice Rauschenberg, y sugiere una venta. La pintura también incluye una caja en la que se pueden leer las palabras “The Lily White” (El lirio blanco), recogidas de la letra de una antigua canción que él recordaba haber escuchado en su infancia (estas palabras se convirtieron posteriormente en el título del cuadro).” La música de Dillon evoca la cualidad pictórica del cuadro a través de texturas extraordinariamente densas, pero que logran proyectar la claridad de la gama de colores y la tan meticulosa como desconcertante organización de espacios que propone Rauschenberg.

Tres cantos a Edurne, del compositor mexicano Mario Lavista, fue la tercera Tesela en llegar a los atriles de la Orquesta de Euskadi, el 14 de abril de 2012. Edurne, una advocación mariana venerada en varias localidades del País Vasco, metáfora de la suprema blancura y pureza, inspiró a Lavista para escribir, partiendo de materiales de un *Stabat Mater* anterior, “una obra de carácter religioso que tiene como propósito servir de labanza a la

Virgen.” Consta de tres breves partes que se suceden sin interrupción, y a la manera de un tríptico pictórico, “cada canto posee una expresión particular, un sentimiento propio, pero, a la vez, cada canto comparte rasgos comunes a los otros dos, sobre todo en lo que se refiere a un peculiar color y a ciertos giros melódicos característicos. En el primer canto predominan los metales con sordina y las maderas sostenidas por un la grave; en el segundo estallan los metales con toda su fuerza; en el tercero los armónicos de las cuerdas se entrelazan y confunden con los vientos alrededor de un ostinato de orden melódico.”

El 17 de mayo, y con la colaboración de Oreka TX, la Orquesta de Euskadi interpretó por primera vez *Txalaparta (Folkdance 2)* de Ivan Fedele, destacado miembro de esa imaginativa generación de compositores italianos a la que pertenecen también Battistelli, Francesconi y Stroppa. Cuando la Orquesta de Euskadi le encargó una nueva pieza Fedele vio una excelente oportunidad para expandir su serie de *Folkdances*, que surgen de la idea de conjugar el sonido de un instrumento étnico con el de una orquesta sinfónica. La primera aportación al ciclo fue *Artéteka* (2009), que tiene como protagonista a la ‘tammorra’, un instrumento tradicional de la zona de Salento utilizado como base rítmica para la danza de la ‘pizzica’. En *Txalaparta*, “el instrumento que da el nombre a la composición es el hilo conductor de una pulsación/tensión rítmica que encuentra en la orquesta momentos de mimesis,

multiplicaciones polirrítmicas y, finalmente, un contexto armónico en el que las múltiples entonaciones de las tablas de madera de este instrumento encuentran un entorno de resonancia que prolonga y ensalza el sonido. Es un pieza de gran energía en la que hay dos momentos con cadencia, también en homenaje a la tradición eminentemente oral de la práctica instrumental de la txalaparta, que se desarrollan con un ritmo de 4/4, continuamente moteado por acentos sincopados que salpican su devenir.”

El 16 de octubre de 2012, ya en la temporada 2012/13, la Orquesta estrenó *The Gliding of the Eagle in the Skies* del compositor y director húngaro Peter Eötvös. Fundamental para comprender el proceso creativo de Eötvös es el concepto de “imagen sonora” [klangbild], es decir, la reelaboración en música de las sensaciones causadas en Eötvös por una imagen, una lectura o un acontecimiento. Cuando recibió de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y la Fundación BBVA el encargo de crear una breve pieza para el proyecto Tesela, Eötvös se dedicó a escuchar canciones tradicionales vascas de la colección de Ximun Haran en Google, “piezas extraordinarias que cantan sin palabras ni letra”. Una de ellas, en particular, se grabó en su memoria. “Cuando estaba escuchando esta canción una imagen apareció en mi mente: un águila deslizándose por los cielos, flotando en lo alto sin moverse, con sus alas extendidas; la mirada del águila; el roce de sus alas en el viento; el espacio sin fin; la sensación de total libertad.” Fue el germen,

el klangbild, de *The Gliding of the Eagle in the Skies* (El planeo del águila en los cielos), acompañada en su planeo por “ese fantástico instrumento: el tambor vasco”, o pandereta, cuya evocación adquiere gran importancia en el transcurso de la obra.

La delicada y elegíaca *Ravel à son âme* (Ravel a su alma), de Gérard Pesson, se estrenó el 14 de enero del 2013. Tomando como referencia la breve canción *Ronsard à son âme* de Maurice Ravel, Pesson dejó que la parte de su memoria reservada a este compositor se revelase sobre el papel “como si éste estuviera cubierto de nitrato de plata.” En consecuencia, encontramos materia raveliana en movimiento constante, furtiva, a veces sobreimpresa, “como si el obturador hubiera estado abierto durante mucho tiempo”. Se perciben cantilenas, armonías inconfundiblemente ravelianas, cantos de pájaro, movimientos de relojería; “todo ello -prosigue Pesson- reducido al tamaño de un neceser de viaje o una caja de música. Uno puede tener la sensación de reconocer esto o aquello, pero no son más que destellos, refracciones, espejismos solares o nocturnos, sobreexpuestos o subliminales: un compendio, se podría decir incluso que un quodlibet.”

Apenas diez días después, el 25 de enero, la Orquesta de Euskadi descubrió *Urrutiko urdin* (Azul de lontananza) del madrileño Mauricio Sotelo, un paisaje sonoro orquestal expandido desde un sexteto de cuerda estrenado pocos meses antes en el Teatro alla Scala de Milán. Inspirado en el lenguaje pictórico, concreta-

mente en el cuadro *Seascape (Sea-Sea)* del artista alemán Gerhard Richter, el color azul evoca el espacio y la distancia, mientras que la lejanía es ese horizonte impreciso entre el mar y el cielo que se corresponde, para Sotelo, con “un íntimo lugar de la memoria, que alberga fragmentos de emocionantes recuerdos vividos en mi juventud durante algunos veranos en Euskadi.” Desde un delicado fondo celeste o marino, sobre el espectro de la nota La, emergen “leves ondas de brisa u olas de la superficie del mar, que desembocan en un súbito cielo estrellado”. Una suerte de movimiento espiral nos devuelve luego “a un espacio de la memoria, de lo ya vivido, pero que ahora vibra como un reflejo”. Finalmente, una breve coda en fortísimo “sella las puertas del recuerdo”.

El proyecto *Tesela* llegó a su conclusión el 20 de marzo de 2013 con el estreno de ***Calles y sueños*** de Isabel Mundry, compositora alemana de profundo arraigo filosófico que dialoga en sus creaciones con los sujetos e ideas más variados: el arte de los jardines japoneses, la descripción que alguien hizo de una pintura, una colección de fotos de picos de pájaros o los patrones cambiantes de los tejidos artesanales del África central. Pero una de sus inspiraciones recurrentes de Mundry que se da también en *Die Vorüberlaufenden*, basada en el relato *Los transeúntes* de Kafka- son las calles y los sentimientos, divagaciones y descubrimientos que nos asaltan mientras caminamos por ellas o doblamos sus esquinas. Sobre *Calles y sueños*, la más urbana de la *Teselas*,

Mundry anota lo siguiente: “Escribí esta obra para un lugar que aún no conozco. He leído y he visto imágenes... así es como me he informado sobre ese lugar. Surgió una imagen interior. En ella Modernidad e Historia; estructuras urbanas y Naturaleza se superponen. Mi composición se mueve como a través de una calle imaginaria: por una parte, siguiendo una sucesión (una línea), mientras por otra lado se pierde en divergencias... a través del ruido, la transformación del sonido, divertidas polifonías o en momentos de silencio...”

Hemos afirmado que el proyecto llegó a su conclusión con el estreno de la última de las *Teselas*, pero, en realidad, la historia de estas ocho composiciones no ha hecho más que comenzar. Algunas de ellas, caso de *Txalaparta* de Fedele y *The Gliding of the Eagle in the Skies* de Eötvös, han iniciado ya su andadura internacional, interpretadas por la Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI y Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine. Es, para Lazkano, el gran logro del proyecto: “haber sabido abrir la Orquesta y a su público al exterior, como una gran ventana que, de repente, hace visible en un contexto global la creación que la OSE integra regularmente en sus programas; y haber podido insertarse y existir más allá de los umbrales de nuestro territorio también en ese otro ámbito, el creativo, y no solo el interpretativo, como venía siendo habitual.”

© MIKEL CHAMIZO

Estreno de la obra “Urrutiko Urdin”, de Mauricio Sotelo.
Auditorio Kursaal de San Sebastián. Temporada de abono de la OSE 2012/2013.
Orquesta Sinfónica de Euskadi. Dirección: Ari Rasilainen.

BBVA Fundazioa BBVA Taldeak presentzia duen sozietateen hobekuntzarekin eta ongizatearekin duen konpromisoaren adierazgarria da. Ikerketa zientifikoa eta bikaintasuneko sorkuntza artistikoa sustatzen eta bultzatzen ditu, baita horiek sozietatean proiektatzea ere. Kultura-programaren barruan, arreta berezia eskaintzen dio musika klasikoari, batik bat XX. mendeko eta XXI. mendearen hasierako konposizioa aintzat hartuta. Besteak beste, honako mota hauek jarduerak egiten ditu:

- Lehiaketak eta sariak, honako hauek barne: BBVA Fundazioko Ezagueraren eta Kulturaren Mugak Saria —Musika kategorian— eta Orkestra Sinfonikoen Espainiako Elkarte (AEOS)-BBVA Fundazioa Saria.
- Interpretazio-zikloak XX. eta XXI. mendeetako musika ardatz hartuta. Ziklo horien artean, honako hauek nabarmendu behar dira: Erretratuak Zikloa, PluralEnsemble-ren eskutik, Madrilgo Musika Auditorio Nazionalan; Solisten Zikloa, BBVA Fundazioak Madril duen egoitzan; eta Musika Garaikideko Kontzertuen Zikloa, BBVA Fundazioak Bilbon duen egoitzan.
- Bikaintasuneko prestakuntza akademikoa, Espainiako Orkestra Nazional Gaztearentzako (JONDE) beka-programa baten bitar-

tez; horren osagarri, programa pedagogiko bat Espainiako Orkestra eta Koru Nazionalarekin (OCNE) batera, JONDEko musikariek OCNEren kontzertuetan parte hartzea ahalbidetuko duena; eta BBVA Fundazioa-Sofia Erregina Goi-mailako Musika Eskolako Biola Katedrarako eta eskola horretako Musika Garaikideko Sinfonietta-rako laguntza.

- Interpretatzaile Gazteen Zikloak, Fundazioak Madril (Salamancako Markesaren Jauregian) eta Bilbon (San Nikolas eraikinean) dituen egoitzetan.
- Gure garaiko musika audioan eta bideoan grabatzea eta hedatzea; bereziki NEOS-BBVA Fundazioa seriea eta BBVA Fundazioak VERSO disko-etxearekin batera bultzatzen duen Espainiako eta Latinoamerikako konpositoreen bilduma. Era berean, artista bereziki gailenen interpretazioa audioan edo bideoan grabatzeko proiektu bereziak egiten dira, besteak beste Achucarro maisuari eskainitako biak; obra edo artista enblematikoei eskainitakoak, hala nola Tomás Luis de Vitoriori (BBCrekin batera) eskainitakoa, *Oihartzunak eta itzalak* Zuria, Cristóbal Halffter-i eskainitakoa eta haren *Lazaro* opera; Ginastera-ren *Panambi* (Deutsche Grammophon-ekin) eta Txaiikovskiren *Eugen Onegin* opera (OLBErekin).
- Musika klasikoa eta opera jorratzen dituzten orkestrekin eta erakundeekin maiz egiten

den kolaborazioa; horri dagokionez, nabarmentzeko modukoak dira honako hauekin egiten diren programak: OLBE (Operaren Lagunen Bilboko Elkartearekin) egiten den programa, Sevillako Maestranza Antzokia eta ROSS (Sevillako Errege Orkestra Sinfonikoa), ORCAM (Madrilgo Erkidegoko Orkestra eta Korua), Madrilgo Orkestra Sinfonikoa eta Bartzelonako Liceu Antzokia.

- Konposizio-enkarguak Espainiako eta nazioarteko sortzaileei, batez ere Musika Hedatzeko Zentro Nazionalarekin, ORCA-Mekin eta Euskadiko Orkestra Sinfonikorekin egiten direnak, eta zuzeneko beste enkargu batzuk.
- Musika-sorkuntzaren esanahia hedatzera eta horretan interesa duen publikoari eza-gutaraztera bideratutako hitzaldiak eta jarduerak. Era berean, musika-eremuan erreferentziazkoak diren argitalpenei laguntza ematen die, hala nola *Scherzo* aldizkariari.

Musika da tradizio aberatsa mantentzearen —betiere hura etengabe eguneratuta eta aberastuta— eta erabateko berrikuntzaren arteko oreka ondoen adierazten duen kultura-arloetako bat; eta horri dagokionez, gure garaiko sensibiltatearen funtsezko osagaiak dira bi alderdi horiek. Horrexegatik da alderdi hori BBVA Fundazioaren programaren ardatza. Eta fundazioak horri ematen dion tokia saritzeko, San Fernando Arte Ederren Errege Akademiak 2012ko Ohorezko Domina eman dio.

EUSKAL MUSIKAREN MOSAIKOA ZABALDUZ

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, 1982an sortu zenetik, oinarritzko lana egin du Euskal Herriko musikagileen jarduna dinamizatzen. Hogeita hamar urteko ibilbidean, euskal musikaren corpusa osatzen lagundu duten sorkuntza berri antiz enkargatu eta/edo estreinatu ditu Orkestrak, eta corpusaren alderdi estetiko zein teknikoak aberastu ditu. Besteak beste, Félix Ibarro, Rafael Castro, Luis de Pablo, Carmelo Bernaola, Francisco Escudero, Antón Larrauri, Ramon Lazkano, Gabriel Erkoreka, Zuriñe Gerenabarrena edo Jesús Egiguren egileek Euskadiko Orkestrarako idatzi dute, eta, sarritan, euren kulturaren ezaugarriak nabarmendu dituzte: zortzikoaren erritmo berezia, irrintzia, lizardiren poesia edo gure mendilerroetako paisaia malkartsuak inspi-razio iturriztat hartu dituzte musikagile horiek, eta baita beste hainbat musikagile ere. Norbere indibidualtasunetik euskal kulturaren nortasun konplexura —benetakoa eta nabaria, baina osotasunean definitzeko zaila— hurbildu egin dira.

Errepertorioaren handitze horretan, ordea, eragile garrantzitsu batek ez du parte hartu. Bestearen begiradaz ari gara, kanpoko ikusleaz, hura gabe ezinezkoa baita norbere burua ezagutzeko bidea zehetasunez finkatzea. Euskal kulturaren alderdietakoren bat lantzen duten obretatik, gutxi, oso gutxi dira Euskal Herritik kanpoko sortzaileek idatzitakoak. Errepertorioaren hutsune hori gainditzeko asmoz, hogeita hamargarren urteurrenaren

harira, anbizio handiko proiektu erakargarria martxan jartzea bururatu zitzaion Euskadiko Orkestrari: herrialde desberdinetako eta nazioartean ospea duten zortzi musikagileri, Euskal Herriaz eta haren kulturaz duten ikuspegi partikularra islatuko zuten obrak sor zitzaientz eskatzea. Leitmotivik gabe eta inolako araurik gabe, Europako txoko txiki honetara nahi zuten moduan hurbiltzeko askatasuna eman zitzaientz zortzi egileei, eta baita euren interes partikularren arabera aztertu eta euren nortasun bikainen bidez erretratatzeko ere. Gonbidapenaren emaitza zortzi sorkuntza labor, zortzi Tesela sortzea izan zen, eta bata bestearen ondoan ipinita, esparru geografiko zein estetiko desberdinetan sorkuntza garaikidearen mosaikoaren ikuspegi zabala eskaintzen dute. Ramon Lazkanoren arabera –proiektuko parte-hartzaile nagusi-tako bat–, zortzi obra horiek “musikagile oso desberdinek euskal erreferentziak jabetzeko moduz irudi anitza eskaintzen dute: Ivan Fedelek txalapartaren bidez musika-tresna folklorikoari egiten dion erreferentzia; P. Eötvös-en abstrakzioa CD batean jasotako kantu inprobisazio bat hartu eta berriz lantzean; James Dillonen kontzeptualizazioa; edo Gérard Pessonen obran, Ravelen irudiaren bidez euskal sortzaile batez jabetzea ... Eta modu harrigarrian, guztiek erabateko fidelitasunez mantentzen dute euren izaera sortzailea”.

Teseletako lehena, Michael Finnissyren **Zortziko** obra da, 2012ko urtarillaren 13an kaleratutakoa. Finnissy musikologiaren bidez

“Konplexutasun berria” mugimenduari jarraitzen dio. The Telegraph egunkariko Ivan Hewett kritikariaren arabera, “musikagile batek, egun, lan egiten duen gizartearekin harreman positiboa aurkitzeko duen benetakoa zailtasuna islatzen du Finnissyren musikak”. Heterogeneotasun handiko katalogoa du, eta hainbat subjektuekiko harreman zailak eta tirabirak beteak finkatzen ditu, tango eta pasodobletik hasi eta Gershwinen musika, Verdiren operak edo Erdi Aroko maisuen polifoniaraino iritsiz. Baina folklorea izan du beti aztertzeke elementurik gogokoena. Finnissyren aburuz, “kultura herrikoia musikaren bihotzetik gertu dago, itxuraz urbanizatuta eta espiritualizatu gabe dagoen gizarte honetan urrun dagoela, eta agian, baita garrantzirik gabea eta bitxia dela iruditzen arren”. Bere sorkuntzaren oinarri den zortzikoaren eritmoa ustekabeko iturri batetik hartu zuen Finnissy: “Alkanen musika maite dut eta Gabriel Erkoreka lagunak emandako euskal folkloreaken bilduma batean, pianoz egindako XIX. mende erdialdeko ‘Zortziko’ adibide pare bat eta beste hainbat aurkitu nituen. Edonola ere, haren *Zortziko* ‘kanpoko ikuspegia’ da. Segur aski, nire aburuz musikak adierazten duen mundu misterioitsu eta mitologikoaren ikuspegi desitxuratu samarra da; badut mundu horrekiko enpatia, baina ez dut sekula harekin erabat bat egin.”

Bi aste geroago, 2012ko urtarillaren 26an, Euskadiko Orkestrak James Dillon eskoziarraren –“Konplexutasun berria” mugimenduari lotua

ere– **White Numbers** obra estreinatu zuen. “Minnesotan, negu hotz batean” konposatutako obrak Robert Rauschenbergen *The Lily White* (aurretik, *White Painting with Numbers* izenez ezagutzen zen, 1949) margolanari aipamena egiten dio. Dillonek margolana “obra txiki eta fina” dela dio, “labirinto-itxurako diseinu zuri bat da, zeinetan itxuraz ausaz jarritako zenbaki-multzoak lurzoru zurian mina lapitz batez urratuta dauden. Margolanean izar gorri txiki bat ere ageri da apaingarri gisa; Rauschenbergen arabera, ‘horrek edozein margolan hobetzen du’, eta salmenta bat iradokitzen du. Margolanean, halaber, kaxa bat dago, “The Lily White” (lirio zuria) hitzak dituen; hitz horiek egileak haurtzaroan entzuten zuen kantu zahar baten letratik hartutakoak dira (hitz horiek, azkenean, margolanari izenburua eman zioten).” Dillonen musikak margolanaren ezaugarri piktorikoak gogora ekartzen ditu; ehundura trinkoak dira zinez, baina kolore gamaren argitasuna zein Rauschenberge proposatzen dituen espazioen antolaketa zehatza eta ustekabekoa islatzea lortzen dute.

Geroago, 2012ko apirilaren 14an, Mario Lavista musikagile mexikarraren **Tres cantos a Edurne** hirugarren Tesela iritsi zen Euskadiko Orkestrako atleetara. Edurne, Euskal Herriko zenbait herritan Ama Birjinaren deitura gurtua, zuritasun eta garbitasun gorenaren metafora, “Ama Birjina gurtzeko xedea duen obra erlijioso” idazteko inspirazio iturri izan zen Lavistarentzat, aurreko *Stabat Mater* baten

materialak oinarritzat hartuta. Etenik gabe eta triptiko piktoriko baten moduan, bata bestearen atzetik doazen hiru atal labor ditu. “Kantu bakoitzak adierazpen berezi bat, sentimendu propio bat du, baina, aldi berean, kantu bakoitzak gainerako bien ezaugarri komunak ditu, batez ere, kolore bereziari eta zenbait bira melodiko bereizgarri dagokionez. Lehen kantuan sordina-metallak eta la baxuak sostengatutako zurak dira nagusi; bigarrenean, metalak indar osoz lehertzen dira; hirugarrenean, soken harmonikoak haizeekin elkartzen eta nahasten dira, ostinato melodiko baten inguruan”.

Maiatzaren 17an, Euskadiko Orkestrak Ivan Fedeleren **Txalaparta (Folkdance 2)** obra interpretatu zuen lehen aldiz, Oreaka TX taldearen laguntzaz. Fedele musikagile italiarren belaraldi irudimentsuko –besteak beste, Battistelli, Francesconi eta Stroppa daude– kide nabarmena da. Euskadiko Orkestrak pieza berriaren enkargua egin zionean, Fedelek *Folkdances* seriea –musika-tresna etniko baten doinua orkestra sinfoniko baten doinuekin bateratzeko ideia abiapuntu duena– zabaltzeko aukera bikaina zela pentsatu zuen. Zikloari egindako lehen ekarpena *Artéteka* (2009) izan zen; ‘tammorra’ du protagonista, Salento inguruko musika-tresna tradizionala, eta ‘pizzica’ dantzarako oinarri erritmiko gisa erabiltzen du. *Txalaparta* obran, “konposizioari izena ematen dion musika-tresna pulstazio/tentsio erritmikoaren ardatz nagusia da; orkestrak

mimesi eta erritmo anitzen errepikapenak egiten ditu, eta, azkenean, musika-tresnaren oholen doinu anitzek oihartzuna egiten duten testuinguru harmonikoa osatzen dute, soinua luzatuz eta goratuz. Energia handiko pieza da, eta bi kadentzia une daude, nagusiki ahozkoa den txalapartaren tradizioari omenaldia eginez; 4/4 erritmoa dute eta haren bilakaera zipriztintzen duten doinu sinkopatuak tartekatzen dira etengabe.”

2012ko urriaren 16an, 2012/13 denboraldian, Orkestrak Peter Eötvös musikagile eta zuzendari hungariarraren *The Gliding of the Eagle in the Skies* obra estreinatu zuen. Eötvös-en prozesu sortzailea ulertu ahal izateko, ezinbestekoa da “soinu-irudia” [klangbild] kontzeptua, hau da, irudi batek, irakurketa batek zein gertaera batek Eötvösi eragindako sentsazioak musika bilakatzea. Euskadiko Orkestra Sinfonikoak Tesela proiekturako pieza labor bat sortzeko enkargua egin zionean, Eötvösek Googlen topatutako Ximun Haranen bildumako euskal kantu tradizionalki entzuteari ekin zion, “hitzik eta letrarik gabe kantatzen duten pieza paregabeak”. Bereziki, horietako bat gogoan geratu zitzaion betiko. “Kantua entzuten nuen bitartean, irudi bat etorri zitzaidan burura: zeruan barrena zebilen arrano bat, goian, mugitu gabe, flotatzen ari zena, hegalek zabalik zituela; arranoaren begirada; hegalek haizea ukitzen; amaierarik gabeko espazioa; erabateko askatasun sentsazioa.” *The Gliding of the Eagle in the Skies* (Arranoaren hegaldia

zeruan barrena) piezaren jatorria izan zen, klangbild-a, eta hegaldi horretan “musika-tresna zoragarria: euskal danborra” edo panderoa zuen lagun. Panderoak garrantzi handia du obra osoan zehar.

Gérard Pessonen elegiazko *Ravel à son âme* (Ravelek bere arimari) samurra 2013ko urtarilaren 14an estreinatu zen. Maurice Ravelen *Ronsard à son âme* kantu laborra oinarritzat hartuta, musikagile honen inguruko oroimena paperean errebelatu zuen Pessonek, “zilarrezko nitratoz estalita balego bezala”. Ondorioz, Ravelen materia etengabeko mugimenduan aurki dezakegu, ezkutuan, batzuetan gainean inprimatuta, “obturadorea denbora luzez zabalik egon izan balitz bezala”. Zalantzarik gabe Ravelen kutsua duten kantuak eta harmoniak nabari daitezke, txorien kantuak, erlojugintzako mugimenduak; “hori guztia –dio Pessonek– bidaiatzeko nezeser baten edo musika kaxa baten tamainara murriztuta. Hura edo bestea ezagutzen duela senti dezake inork, baina distirak, errefrakzioak, eguzkiaren edo gauaren ilusioak besterik ez dira, gainean jarritakoak edo subliminalak: laborpen bat, quodlibet bat ere esan daiteke”.

Hamar egun geroago, urtarilaren 25ean, Euskadiko Orkestrak Mauricio Sotelo madrildarraren *Urrutiko urdin* (Azul de lontananza) aurkeztu zuen; soka seikote batek orkestrarako osatutako soinu-paisaia hau hilabete batzuk lehenago estreinatu zen Milango alla Scala Antzokian. Hizkuntza piktorkoan inspiratua,

zehazki Gerhard Richter artista alemaniarren *Seascape* (Sea-Sea) margolanean, kolore urdinak espazioa eta distantzia irudikatzen ditu; urruntasuna, aldiz, itsasoaren eta zeruaren arteko zerumuga zehaztugabea da. Soteloren iritiz, “memoriaren barruko txoko bat da, nire gatzaroen Euskadin igarotako zenbait udetan bizitutako oroitzapen zirrargarrien zatiak gordetzen dituen. “Urdin argi edo iluneko hondo leunetik, la notaren espektrotik, “brisa olatu arinak edo itsasoko olatuak sortzen dira, eta bat-bateko zeru izartsura joaten dira”. Ondoren, mugimendu kiribil batek “oroimenaren, bizi izan dugunaren txokora garamatza, orain isla baten moduan dardara egiten duen lekura”. Azkenik, koda labor fortissimo batek “oroitzapenaren atekak ixten ditu”.

Tesela proiektua 2013ko martxoaren 20an amaitu zen Isabel Mundryren *Kaleak eta ametsak* obraren estreinaldiarekin. Sustrai filosofiko sakonak dituen musikagile alemaniar honek, subjektu eta ideia anitz lantzen ditu bere sorkuntzetan: lorategi japoniarren artea, norbaitek margolan bati buruz egindako deskribapena, hegaztien mokoan argazki bilduma bat, edo Afrika erdialdeko artisau-ehunen patroia aldakorrak. Baina Mundryren inspirazioen artean behin eta berriz errepikatzen dira kaleak –*Die Vorüberlaufenden* obran, Kafkaren *Oinezkoak* kontakizunean oinarritutakoan, ere gertatzen da–, eta baita horietan barrena gabiltzanean edo kale kantoiak hartzen ditugunean bat-batean datozkigun sentimenduak, dibagazioak eta aurkikuntzak ere. *Kaleak eta*

ametsak Teselen arteko hiritarrena da, eta honako hau dio Mundryk: “Obra hau oraindik ezagutzen ez dudan leku batentzat idatzi nuen. Irakurri dut eta irudiak ikusi ditut... eta horrela lortu dut leku horri buruzko informazioa. Aurretik irudi bat sortu zen. Irudi hartan, Modernitatea eta Historia, Hiri-egiturak eta Natura bata bestearen gainean jartzen ziren. Nire konposizioa irudizko kale batean barrena doa: alde batetik, segida bati jarraitzen dio (ildo bat), baina, bestetik, dibergentzietan galtzen da... zarataren bidez, soinua eraldatuz, polifonia dibertigarriak eginez edo isilatsunezko uneetan...”

Teseletako azkena estreinatu zenean proiektua amaitu zela esan dugu, baina, egia esateko, zortzi konposizio horien ibilbidea hasi besterik ez da egin. Horietako batzuk, Fedeleren *Txalaparta* eta Eötvös-en *The Gliding of the Eagle in the Skies*, nazioartean aurkeztu dituzte, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI eta Orchestre National de Bordeaux-Aquitainek interpretatuta. Lazkanoren iritiz, hori da proiektuaren lorpenik handiena: “Orkestra eta haren publikoa kanpora irekitzea lortu du; EOSeK bere programetan sartu ohi duen sorkuntza, bat-batean testuinguru global batean ikusgai bilakatzen den leiho handi bat bailitza, eta beste eremu horretan ere, eremu sortzailean, gure lurraldeaz haratago txertatzea eta existitzea lortu du, ez orain arte bezala, soilik interpretazioaren eremuan”.

© MIKEL CHAMIZO

Orquesta Sinfónica de Euskadi

The BBVA Foundation expresses BBVA's commitment to the improvement and welfare of the societies where it does business by promoting and supporting world-class scientific research and artistic creation and their transmission to society. Under its Arts and Humanities program, the Foundation devotes particular attention to classical music, focusing on the composition of the 20th and first decades of the 21st century. Its activities in this area include:

- Competitions and prizes, including the BBVA Foundation Frontiers of Knowledge and Culture Award in the Music category, and the AEOS-Fundación BBVA Composition Prize in tandem with the Spanish Association of Symphony Orchestras (AEOS).
- Concert cycles of 20th and 21st century music, including the *Portraits* cycle, performed by PluralEnsemble, in the Auditorio Nacional de Música in Madrid, the *Soloists* cycle in the BBVA Foundation Madrid, and the Contemporary Music Concert Season in the BBVA Foundation Bilbao.
- Academic training of excellence through a grant scheme for members of the Spanish National Youth Orchestra (JONDE), supplemented by a new teaching program in partnership with the Spanish National Orchestra and Choir (OCNE), giving

JONDE musicians the opportunity to play at OCNE concerts, the funding of the Fundación BBVA-Escuela Superior de Música Reina Sofía Viola Chair and support for the same center's contemporary music Sinfonietta.

- Young performers cycles held in the Foundation's centers in Madrid (Marqués de Salamanca Palace) and Bilbao (San Nicolás Building).
- Audio and video recording and dissemination of the music of our time, signally the NEOS-Fundación BBVA series and the Contemporary Composers of Spain and Latin American Collection, promoted by the BBVA Foundation in partnership with music label VERSO. The Foundation also undertakes extraordinary recordings of performances by renowned artists, including two devoted to the pianist Joaquín Achúcarro, and of emblematic works and composers; among them a homage to Tomás Luis de Victoria (with the BBC), *Ecos y sombras* dedicated to Cristóbal Halffter, the world premiere of the same author's *Lázaro* opera, Ginastera's *Panambí* (with Deutsche Grammophon) and Tchaikovsky's opera *Eugene Onegin* (with ABAO).
- Recurrent collaborations with orchestras and opera and classical music institutions, including the Bilbao Friends of the Opera Association (ABAO), the Teatro de la Maestranza in Seville and the Seville Royal

Symphony Orchestra (ROSS), the Madrid Region Orchestra and Choir (ORCAM), the Madrid Symphony Orchestra (OSM), the Teatro Real in Madrid, and the Gran Teatre del Liceu in Barcelona.

- Commissions from Spanish and international composers through institutions like the Centro Nacional de Difusión Musical, the ORCAM and the Basque National Orchestra, as well as directly commissioned works.
- Lecture series and other activities deciphering the keys and significance of musical creation for an interested public. Support for landmark publications in the music sphere such as *Scherzo* magazine.

Few cultural areas are as adept at music at balancing the upkeep of a rich tradition – constantly revisited and refreshed – with innovation of the most radical kind; two essential strands in the story of our present times. Hence the focal role accorded to this art form in the work of the BBVA Foundation, whose endeavors have been distinguished with the 2010 Medal of Honor of the Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

EXPANDING THE BASQUE MUSIC MOSAIC

Since it was founded in 1982, the Basque National Orchestra has played a fundamental enabling role for Basque Country composers' work. Over these last thirty years, the Orchestra has commissioned and/or premiered numerous new creations helping to strengthen the Basque music corpus, enriching its multiple aesthetic and technical facets. Félix Ibarrodo, Rafael Castro, Luis de Pablo, Carmelo Bernaola, Francisco Escudero, Antón Larrauri, Ramon Lazkano, Gabriel Erkoreka, Zuriñe Gerenabarrena or Jesús Eguiguren are just a few of the writers who have composed for the Basque National Orchestra, often focusing on aspects of their own culture: the unmistakable rhythm of the *zortziko*, the *irrintzi*, Lizardi's poetry or the wild landscape of our mountain ranges have been a recurring source of inspiration for these and other composers that have used their individuality to come up with different approaches to the complex Basque cultural identity, as certain and tangible as it is difficult to define as a whole.

However, an important agent has been missing from this growing repertoire. We are referring to the other's gaze, the external observer, essential to set an accurate course to self-knowledge. There are extremely few works on any aspect of Basque culture that have been written by non Basque creators. In order to fill this gap in their repertoire, and on the occasion of its

thirtieth anniversary, the Basque National Orchestra and the BBVA Foundation wished to set up a project as ambitious as it was fascinating: commissioning eight internationally renowned composers of different nationalities to create as many works capturing their particular view of the Basque Country and its culture. With neither leitmotifs nor guidelines to follow, these eight authors were given the freedom to tackle this small corner of Europe however they pleased, looking at it according to their particular interests and portraying it through their unique personalities. The result of this invitation was eight brief creations, eight Tesseras. Set alongside each other, they demonstrate the wide perspective of the modern, creative mosaic in different geographic and aesthetic fields. According to Ramon Lazkano, one of the project's outstanding participants, these eight works "give a widely varying image of how very different composers tackle the Basque reference: from Ivan Fedele's reference to the txalaparta folk instrument; P.Eötvös's abstraction taking up a sung improvisation documented on CD and reworking it; James Dillon's conceptualisation; or reworking a Basque creator through the image of Ravel in Gérard Pesson's work... whilst each remains amazingly faithful to their creative personality."

The first of the Tesseras appeared on 13th January 2012. This was **Zortziko** by Michael Finnissy, a composer bound by musicology to the "New complexity" movement. According to Telegraph critic Ivan Hewett "Finnissy's music

reflects just how difficult it is for a composer these days to forge a positive relationship with the society where he works." His widely varying catalogue forms difficult relationships, brimming with friction, offering subjects that go from the tango and the paso doble to Geršwin's music, Verdi's operas or the polyphony of the medieval masters. But one of his favourite study subjects has always been folklore. In Finnissy's opinion "popular culture is close to the heart of music although, in our apparently urbanised and de-spiritualised society it seems remote and maybe irrelevant and strange." Finnissy took up the rhythm of the zortziko to provide the backbone of his creation from an unexpected source: "I'm keen on Alkan's music and I found a couple of examples from the mid 19th century of 'Zortziko' with its piano and some others in a Basque folklore collection that my friend Gabriel Erkoreka gave me. His Zortziko is, in any case, a 'view from the outside'. A possibly distorted view of what for me is a mysterious and mythological world, represented by music, that I empathise with although I can never really join in."

Two weeks later, on 26th January 2012, the Basque National Orchestra premiered **White Numbers** by the Scot James Dillon, another writer associated with "New Complexity". The work "composed during a cold winter in Minnesota" refers to the painting entitled *The Lily White* (formerly known as *White Painting with Numbers*, 1949) by Robert Rauschenberg. Dillon describes the painting as

a "small, delicate work that consists of a labyrinthine white design where the apparently random sets of numbers are scratched into the white soil with a lead pencil. The painting is decorated with a small red star 'that improves all paintings' according to Rauschenberg and suggests a sale. The painting also includes a box in which the words 'The Lily White' can be read, compiled from the lyrics for an old song that he remembers having heard in childhood (these words later became the title of the painting)." Dillon's music evokes the pictorial quality of the painting through extraordinarily dense textures although managing to project the clarity of the range of colours and the both meticulous yet disconcerting organisation of spaces proposed by Rauschenberg.

Tres cantos a Edurne, by Mexican composer Mario Lavista was the third Tessler to reach the Basque National Orchestra's music stands on 14th April 2012. Edurne, Marian devotion worshiped in several towns in the Basque Country, metaphor for supreme whiteness and purity, inspired Lavista to write "a religious work to be used as praise for the Virgin" working from materials from a previous *Stabat Mater*. It has three short parts that follow one another without interruption and, like a pictorial leaflet, "each song has a particular expression, its own feeling, but at the same time each song shares common traits with the other two, particularly referring to a peculiar colour and certain characteristic melodic turns. Muted

brass instruments prevail in the first song plus low pitched sharp wind instruments; in the second the brass instruments explode with all their force; in the third the string harmonics are interlinked and confused with the wind instruments around a melodic ostinato."

On 17th May, and working with Oreka TX, the Basque National Orchestra premiered **Txalaparta (Folkdance 2)** by Ivan Fedele, remarkable member of this imaginative generation of Italian composers also including Battistelli, Francesconi and Stroppa. When the Basque National Orchestra commissioned him to write a new piece, Fedele saw an excellent opportunity to expand his series of *Folkdances*, emerging from the idea of combining the sound of an ethnic instrument with a Symphony Orchestra. The first contribution to the cycle was *Artéteka* (2009) that featured the 'tammorra', a traditional instrument from the Salento area used as a rhythmic base for dancing the 'pizzica'. In *Txalaparta*, "the instrument that gives its name to the composition is the common theme for a pulsing/rhythmic tension that gives the Orchestra moments of mimesis, poly-rhythmic multiplications and finally a harmonic context where multiple intonations of this instrument's wooden boards find a range of resonance that prolongs and extols the sound. This piece has great energy including two moments with cadence, also paying homage to the eminently oral tradition of playing the txalaparta, developed with a 4/4 rhythm, continually dotted with syncopated stresses that affect its progression."

On 16th October 2012, now in the 2012/13 season, the Orchestra premiered *The Gliding of the Eagle in the Skies* by the Hungarian composer and director Peter Eötvös. The concept of "sound image" [klangbild] is fundamental to understand Eötvös's creative process meaning reworking in music the sensations Eötvös feels for an image, a reading or an event. When he received the Basque National Orchestra's and the BBVA Foundation commission to create a short piece for the Tessera project, Eötvös spent his time listening to traditional Basque songs from Ximun Haran's collection on Google describing them as "extraordinary pieces that are sung without any words or lyrics." One of them in particular was recorded in his memory. "When I was listening to this song, an image appeared in my mind: an eagle gliding through the skies, floating high above without moving, with its wings stretched out; the eagle's gaze; its wings brushed by the wind; endless space; the feeling of complete freedom." It was the seed, the klangbild, of *The Gliding of the Eagle in the Skies*, accompanied in his flight by "that fantastic instrument: the Basque drum" known as a 'pandereta' whose evocation takes on great importance as the work goes on.

The delicate, elegiac *Ravel à son âme* (Ravel has his soul), by Gérard Pesson, was played for the first time on 14th January 2013. Taking Maurice Ravel's short song *Ronsard à son âme* as a reference, Pesson let the part of his mem-

ory reserved for this composer reveal itself on the paper "as if covered in silver nitrate." Consequently, we find Ravel's material in constant motion, furtive, sometimes superimposed "as if the shutter had been open a long time." Cantilenas can be perceived, unmistakably Ravelian harmonies, bird song, clockwork movements; "all this", continues Pesson, "reduced to the size of a toilet bag or a music box. You get the feeling that you recognise something here and there, but it is nothing more than glints, refractions, solar or nocturnal mirages, over-exposed or subliminal: a compendium, you might even call it a quodlibet."

Barely ten days later, on 25th January, the Basque National Orchestra discovered *Urrutiko urdin* (Faraway blue) by Madrid native Mauricio Sotelo, an orchestral soundscape expanded from a string sextet debuted a few months before in Milan's Scala Theatre. Inspired by pictorial language, specifically by the *Seascape* (Sea-Sea) painting by German artist Gerhard Richter, the colour blue evokes space and distance, whilst the faraway background is that blurred horizon between the sea and the sky that corresponds, for Sotelo, to "an intimate place in my memory that houses fragments of emotional memories lived in my youth spending some summers in the Basque Country." From a delicate sky or navy blue background, over the spectrum of the A note, "slight waves of breeze emerge or waves on the surface of the sea that open out on to a sudden starry sky." A sort of spiral movement that later brings us back to "a space in

your memory, somewhere you have already lived, but that now vibrates like a reflection." Finally, a brief coda in fortissimo "seals the doors of the memory."

The Tessera project came to a close on 20th March 2013 with the premiere of *Calles y sueños* by Isabel Mundry, a German composer with profound philosophical roots who sets up a dialogue in her creations with an extremely wide variety of subjects and ideas: the art of Japanese gardens, the description that someone made of a painting, a collection of photos of birds beaks or the changing patterns of Central African weaving. However, one of Mundry's recurring inspirations, also appearing in *Die Vorüberlaufenden*, based on Kafka's story *The Passersby*, are the streets and the feelings, digressions and discoveries that attack us while we walk along them or go around their corners. *Calles y sueños* is the most urban of the Tesseras and Mundry comments "I wrote this work for a place that I don't know yet. I have read and I have seen images.... this is how I found out about this place. An inner image appeared. In it, Modernity and History; urban structures and Nature are superimposed. My composition moves as if along an imaginary street: on the one hand, following a successive (a line), whilst on the other hand it is lost in divergences... through noise, the transformation of sound, fun polyphonies or in moments of silence..."

We have stated that the project was completed with the premiere of the last of the Tesseras

although really the history of these eight compositions has only just begun. Some of them, such as *Txalaparta* by Fedele and *The Gliding of the Eagle in the Skies* by Eötvös, have already been taken abroad, played by the Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI and Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine. For Lazkano, this is the project's great achievement: "being able to open up the Orchestra and its audience to the outside world, like a great window that suddenly makes the creation that the BNO regularly integrates in its programmes visible in a global context; and being able to be inserted and exist beyond the thresholds of our land in that other field, the creative field, as well and not only through playing as has become the norm."

© MIKEL CHAMIZO

Estreno de la obra "Txalaparta (Folkdance 2)", de Iván Fedele.
Auditorio Kursaal de San Sebastián. Temporada de abono de la OSE 2011/2012.
Orquesta Sinfónica de Euskadi. Dirección: Andrey Boreyko. Solistas de Txalaparta: Oreka TX.

La Fondation BBVA est l'expression de l'engagement du Groupe BBVA vis-à-vis de l'amélioration et du bien-être des sociétés dans lesquelles il est présent. Elle encourage et appuie au plus haut niveau la recherche scientifique et la création artistique, ainsi que leur diffusion dans la société. Dans le cadre de son programme Culture, elle consacre une attention spéciale à la musique classique et en particulier à la composition du XXe siècle et du début du XXIe. On distingue parmi ses activités :

- Les différents concours et prix, dont le Prix Fondation BBVA *Fronteras del Conocimiento y la Cultura*, dans la catégorie Musique, et le Prix de Composition de l'Association Espagnole des Orchestres Symphoniques (AEOS)-Fondation BBVA.
- Les cycles d'interprétation de musique des XXe et XXIe siècles, parmi lesquels on relève le Cycle « *Retratos* » (portraits) dirigé par PluralEnsemble et qui se tient à l'Auditorium National de Musique de Madrid, le Cycle Solistes, au siège de la Fondation BBVA à Madrid, et le Cycle Concerts de Musique Contemporaine, au siège de la Fondation BBVA à Bilbao.
- La formation académique de haut niveau, à travers un programme de bourses destinées au Jeune Orchestre National d'Espagne (JONDE), qui se complète d'un nouveau programme pédagogique en collaboration avec l'OCNE (Orchestre et Chœurs Nationaux Espagnols), qui per-

mettra aux musiciens de la JONDE de participer à cette formation, et le soutien à la Chaire d'Alto Fondation BBVA-École Supérieure de Musique Reina Sofia et à la Sinfonietta de Musique contemporaine de la même école.

- Les Cycles de Jeunes Interprètes, qui se tiennent aux sièges de la Fondation à Madrid (Palais du Marquis de Salamanca) et à Bilbao (Édifice San Nicolás).
- L'enregistrement audio-vidéo et la diffusion de musique contemporaine, notamment la série NEOS-Fondation BBVA et la Collection de compositeurs espagnols et sud-américains, promue par la Fondation BBVA en collaboration avec le label discographique VERSO. Le développement de projets singuliers consacrés à l'enregistrement audio ou vidéo d'interprétations d'artistes reconnus, notamment les deux projets consacrés au maestro Achúcarro, à des oeuvres ou figures emblématiques, comme Tomás Luis de Victoria (avec la BBC), l'oeuvre *Ecos y sombras* de Cristóbal Halffter dans le cadre de la série Carta Blanca et l'enregistrement de la première mondiale de son opéra *Lázaro*, le *Panamí* de Ginastera (avec Deutsche Grammophon) ou l'opéra Eugène Onéguine de Tchaïkovski (avec l'ABAO).
- La collaboration régulière avec des orchestres et institutions spécialisés en musique classique et opéra, et notamment

avec l'Association des Amis de l'Opéra de Bilbao (ABAO), le Théâtre de la Maestranza de Séville et l'Orchestre Symphonique Royal de Séville (ROSS), l'Orchestre et Chœur de la Communauté de Madrid (ORCAM), l'Orchestre Symphonique de Madrid, le Teatro Real de Madrid et le Teatro del Liceu de Barcelone.

- Les diverses compositions commandées à des créateurs espagnols et internationaux, en union notamment avec le Centre National de Diffusion Musicale, l'ORCAM et l'Orchestre Symphonique d'Euskadi, ainsi que d'autres commandes directes.
- Les cycles de conférences et d'activités destinés à diffuser et à dévoiler au public intéressé la signification et le sens de la création musicale. La Fondation apporte aussi son soutien à des publications de référence dans le domaine musical, comme la revue *Scherzo*.

Peu de domaines de la culture, autant que la musique, expriment de manière aussi complète l'équilibre entre le maintien d'une riche tradition - remise au goût du jour et enrichie en permanence - et l'innovation radicale, deux composantes essentielles de la sensibilité de notre temps. Et c'est pour cette raison qu'elle se configure comme un noyau du programme de la Fondation BBVA, qui, en reconnaissance aux efforts qu'elle lui a consacrés, s'est vu décerner la Médaille d'Honneur 2012 de l'Académie Royale des Beaux Arts de San Fernando.

DÉPLOYER LA MOSAÏQUE DE LA MUSIQUE BASQUE

Depuis sa fondation en 1982, l'Orchestre Symphonique d'Euskadi a exercé un rôle dynamisant fondamental dans l'activité des compositeurs du Pays Basque. En trente ans de trajectoire, il a commandé et/ou interprété un grand nombre de nouvelles compositions qui ont contribué à grossir le corpus de la musique basque, enrichissant ses multiples facettes esthétiques et techniques. Félix Ibarrondo, Rafael Castro, Luis de Pablo, Carmelo Bernaola, Francisco Escudero, Antón Larrauri, Ramon Lazkano, Gabriel Erkoreka, Zuriñe Gerenabarrrena ou Jesús Eguiguren ne sont que quelques exemples de ces auteurs qui ont écrit pour l'Orchestre d'Euskadi en s'inspirant, souvent, d'aspects de leur propre culture : le rythme inimitable du *zortziko* ou l'*irrintzi*, la poésie de Lizardi ou le paysage agreste de nos cordillères ont été les muses récurrentes de tous ces compositeurs et de tant d'autres, qui ont proposé depuis leur individualité diverses approches à l'identité culturelle basque, si complexe, tellement manifeste et tangible et pourtant si difficile à définir dans son ensemble.

Mais dans cette croissance du répertoire, il a manqué un facteur important. Nous voulons parler du regard de l'autre, de l'observateur externe, sans lequel il n'est pas possible de tracer avec précision le chemin vers la connaissance de soi-même. Rares, très rares, sont les œuvres portant sur des aspects de la culture basque qui ont été écrites par des compositeurs non basques. Pour

pallier ce manque dans le répertoire, l'Orchestre d'Euskadi, à l'occasion de son trentième anniversaire, et la Fondation BBVA a voulu mettre en marche un projet aussi ambitieux que fascinant : il a chargé huit compositeurs de différentes nationalités et de grand prestige international de créer chacun une œuvre retranscrivant sa vision particulière du Pays Basque et de sa culture. Ces huit auteurs ont ainsi joui d'une liberté totale, sans leitmotiv ni lignes directrices, pour se pencher à loisir sur ce petit recoin d'Europe, l'observer en fonction de leurs intérêts particuliers et en brosser un portrait à travers leurs personnalités uniques. Cette invitation a abouti à huit compositions brèves, huit *Teselas* ou tesselles que nous avons juxtaposées pour former une mosaïque qui offre une perspective de la création contemporaine élargie à divers domaines géographiques et esthétiques. Huit œuvres qui, selon Ramon Lazkano, participant éminent au projet, "donnent une image très diverse de la manière dont plusieurs compositeurs très différents s'approprient de la marque basque : depuis la référence à l'instrument folklorique d'Ivan Fedele, avec la txalaparta ; l'abstraction de P. Eötvös qui reprend et réélabore une improvisation chantée trouvée dans un CD ; la conceptualisation de James Dillon ; ou la réappropriation d'un créateur basque à travers l'image de Ravel dans l'œuvre de Gérard Pesson... En conservant tous, de manière incroyablement fidèle, leur personnalité créative."

La première des *Teselas* voyait le jour le 13 janvier 2012. **Zortziko** est une création de Michael Finnissy, un compositeur associé, par

la musicologie, au mouvement de la "Nouvelle Complexité". Selon la critique de The Telegraph Ivan Hewett, "la musique de Finnissy reflète la véritable difficulté du compositeur actuel à tisser une relation positive avec la société dans laquelle il travaille." Son catalogue, très hétérogène, établit des relations, difficiles et pleines de frictions, avec des sujets qui vont depuis le tango et le pasodoble jusqu'à la musique de Gershwin, les opéras de Verdi ou la polyphonie des maîtres médiévaux. Mais le folklore a depuis toujours été un de ses sujets d'étude préférés. Selon Finnissy, "la culture populaire est proche du cœur de la musique même si, dans notre société apparemment urbanisée et déspiritualisée, elle apparaît lointaine et peut-être insignifiante et étrange." Pour articuler sa création, Finnissy a pris le rythme du *zortziko* d'une source inattendue : "j'adore la musique d'Alkan ; j'ai trouvé quelques exemples de 'Zortziko' qu'il joue sur son piano, de la moitié du XIXe siècle, et quelques autres dans une collection de folklore basque que m'avait donnée mon ami Gabriel Erkoreka. Son *Zortziko* est, de toute façon, "une 'vision depuis l'extérieur'. Une vision probablement assez déformée de ce qui, pour moi, est un monde mystérieux et mythologique, représenté par la musique, pour lequel j'éprouve de l'empathie mais avec lequel je ne communie pas vraiment."

Deux semaines plus tard, le 26 janvier 2012, l'Orchestre d'Euskadi interprétait la première de **White Numbers** de l'Écossais James Dillon, un auteur également associé à la "Nouvelle

Complexité". L'œuvre, "composée pendant un hiver froid dans le Minnesota", fait allusion au tableau *The Lily White* (originellement connu comme *White Painting with Numbers*, 1949), de Robert Rauschenberg. Dillon décrit le tableau comme une "œuvre petite et délicate conçue comme un labyrinthe blanc dans lequel des ensembles apparemment aléatoires de numéros sont griffonnés sur le sol blanc au crayon gris. La peinture est décorée d'une petite étoile rouge, qui suggère la vente, 'un détail qui améliore immédiatement n'importe quel peinture' selon Rauschenberg. L'œuvre comprend aussi une boîte sur laquelle on peut lire les mots "The Lily White" (Le lys blanc), tirés des paroles d'une ancienne chanson qu'il avait entendue dans son enfance (qui se convertiraient par la suite en titre du tableau)." La musique de Dillon évoque la qualité picturale du tableau à travers des textures extraordinairement denses mais qui parviennent à transmettre la clarté de la gamme de couleurs et l'organisation si méticuleuse et déconcertante des espaces que propose Rauschenberg.

Tres cantos a Edurne (trois chansons à Edurne) du compositeur mexicain Mario Lavista est la troisième tesselle arrivée sur les pupitres de l'Orchestre d'Euskadi, le 14 avril 2012. Edurne est le nom d'une invocation mariale qu'on retrouve dans plusieurs localités du Pays Basque, métaphore de la blancheur et de la pureté suprêmes, qui a inspiré Lavista pour écrire, à partir d'un *Stabat Mater* antérieur, "une œuvre de caractère religieux dont l'objectif est de louer la Vierge." Elle se compose de trois

parties brèves se succédant sans interruption, à la manière d'un triptyque, "chaque chant possède une expression particulière, un sentiment propre, tout en partageant des traits communs avec les deux autres, et en particulier une couleur spéciale et certaines tournures mélodiques caractéristiques. Dans le premier chant prédominent les cuivres joués avec sourdine et les bois soutenus par un la grave ; dans le second, les cuivres explosent de toutes leurs forces ; et dans le troisième, les harmoniques des cordes s'entrelacent et se confondent avec les vents autour d'un *ostinato* de type mélodique."

Le 17 mai, avec la collaboration d'Oreka TX, l'Orchestre d'Euskadi a interprété pour la première fois **Txalaparta (Folkdance 2)** d'Ivan Fedele, représentant éminent de cette génération imaginative de compositeurs italiens à laquelle appartiennent aussi Battistelli, Francesconi et Stroppa. Lorsque l'Orchestre d'Euskadi lui commanda une nouvelle pièce, Fedele vit là une excellente opportunité d'élargir sa série de *Folkdances*, dont l'idée initiale cherche à conjuguer le son d'un instrument ethnique avec celui d'un orchestre symphonique. La première contribution au cycle *fun Arteteka* (2009), qui a pour principal protagoniste la 'tammorra', instrument traditionnel de la zone de Salento, utilisé comme base rythmique de la danse de la 'pizzica'. Dans *Txalaparta*, "l'instrument qui donne le nom à la composition est le fil conducteur d'une pulsation/tension rythmique qui trouve dans l'orchestre des moments d'imitations, des multiplications polyrythmiques

et, finalement, un contexte harmonique dans lequel les multiples intonations des planchettes de bois de cet instrument trouvent un cadre de résonnance qui prolonge et met en valeur le son. C'est une pièce très énergique, avec deux fragments en cadence, en hommage encore à la tradition éminemment orale de la pratique instrumentale de la txalaparta, sur un rythme 4/4, parsemé d'accents syncopés."

Le 16 octobre 2013, peu après le commencement de la saison 2012/2013, l'Orchestre a présenté la première de **The Gliding of the Eagle in the Skies** du compositeur et directeur hongrois Peter Eötvös. Pour comprendre le processus créatif d'Eötvös, le concept d'"image sonore" [klangbild] est primordial, autrement dit la réélaboration en musique des sensations que produisent sur Eötvös une image, une lecture ou un événement. Lorsque l'Orchestre Symphonique d'Euskadi et la Fondation BBVA lui demanda de créer une pièce brève pour le projet Tesela, Eötvös se mit à écouter des chansons traditionnelles basques de la collection Ximun Haran sur Google, "des pièces extraordinaires, qui chantent sans mots ni paroles". L'une d'elles en particulier se grava dans sa mémoire. "Alors que j'écoutais cette chanson, une image m'apparut : celle d'un aigle glissant à travers les cieux, flottant en hauteur sans bouger, les ailes déployées ; le regard de l'aigle ; le frottement de ses ailes dans le vent ; l'espace sans fin ; la sensation de liberté totale." De là naquit le klangbild de *The Gliding of the Eagle in the Skies* (l'aigle planant dans les

cieux), accompagné par "ce fantastique instrument : le tambour de basque", ou "*pandereta*", dont l'évocation acquiert une place majeure au fil du déroulement de l'œuvre.

L'œuvre délicate et élégiaque **Ravel à son âme**, de Gérard Pesson, a été interprétée pour la première fois le 14 janvier 2013. En partant de la brève chanson *Ronsard à son âme* de Maurice Ravel, Pesson laisse la partie de sa mémoire réservée à ce compositeur se révéler sur le papier "comme si celui-ci était recouvert de nitrate d'argent." Nous trouvons ainsi de la matière "*ravelienne*" en mouvement constant, furtive, parfois en surimpression, "comme si l'obturateur était resté ouvert très longtemps". On perçoit des refrains, des harmonies typiques et inimitables de Ravel, des chants d'oiseau, des mouvements d'horlogerie, "tous réduits-poursuit Pesson- à la dimension d'un nécessaire de voyage ou d'une boîte à musique. On peut avoir l'impression de reconnaître telle ou telle chose, mais ce ne sont que des éclats, des réfractions, des mirages solaires ou nocturnes, surexposés ou subliminaux : un résumé, on pourrait même dire un quodlibet."

À peine dix jours plus tard, le 25 janvier, l'Orchestre d'Euskadi nous faisait découvrir **l'Urrutiko urdin** (Bleu lointain) du madrilène Mauricio Sotelo, un paysage sonore orchestral déployé à partir d'un sextuor à cordes, présenté quelques mois auparavant au Teatro alla Scala de Milan. Dans cette œuvre inspirée du langage pictural, et concrètement du tableau

Seascape (Sea-Sea) de l'artiste allemand Gerhard Richter, la couleur bleu évoque l'espace et la distance, alors que le lointain est cet horizon imprécis entre la mer et le ciel, qui correspond, selon Sotelo, à "un lieu intime de la mémoire, qui abrite des fragments de souvenirs émouvants de mes étés passés étant jeune en Euskadi." Depuis un délicat fond céleste ou marin, sur le spectre de la note La, émergent "de légères ondes de brise ou des vagues de la surface de la mer, qui débouchent brusquement sur un ciel étoilé". Une sorte de mouvement en spirale nous ramène ensuite à "un espace de la mémoire, du déjà vécu, mais qui vibre maintenant comme un reflet". Pour finir, une brève coda en fortissimo "scelle les portes du souvenir".

Le projet Tesela s'est achevé le 20 mars 2013 avec la première de *Calles y sueños* (rues et rêves) d'Isabel Mundry, une compositrice allemande aux profondes racines philosophiques, qui dialogue dans ses créations avec les sujets et les idées les plus divers : l'art des jardins japonais, la description d'une peinture faite par une personne quelconque, une collection de photos de becs d'oiseaux ou les patrons changeants des tissus artisanaux d'Afrique Centrale. Mais l'une des inspirations récurrentes de Mundry – qu'on retrouve aussi dans *Die Vorüberlaufenden*, basée sur le récit *Les passants* de Kafka – sont les rues et les sentiments, divagations et découvertes qui nous assaillent lorsque nous nous y promenons. Sur *Calles y sueños*, la plus urbaine des tesselles,

Mundry commente : "J'ai écrit cette œuvre pour un endroit que je ne connais pas encore. J'ai lu et vu des images...c'est ainsi que je me suis informé sur cet endroit. Une image intérieure a surgi, dans laquelle Modernité et Histoire, structures urbaines et Nature se superposent. Ma composition évolue comme à travers une rue imaginaire : d'une part, en suivant une succession (une ligne), et de l'autre en se perdant en divergences...à travers le bruit, la transformation du son, des polyphonies amusantes ou des moments de silence..."

Nous avons dit un peu plus haut que le projet s'est achevé sur l'interprétation de la dernière Tesela, mais en réalité, l'histoire de ces huit compositions n'a fait que commencer. Certaines d'entre elles, comme *Txalaparta* de Fedele et *The Gliding of the Eagle in the Skies* de Eötvös, ont pris leur envol international, interprétées par l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI et l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine. Pour Lazkano, c'est là que réside la grande réussite de ce projet : "avoir su ouvrir l'Orchestre et son public à l'extérieur, comme une grande fenêtre qui, soudain, rend visible dans un contexte global la création que l'OSE intègre de manière régulière dans ses programmes, et avoir pu pénétrer et exister au-delà des frontières de notre territoire dans ce domaine aussi, celui de la création, et pas seulement, comme trop souvent jusqu'à présent, celui de l'interprétation."

© MIKEL CHAMIZO

Estreno de la obra "Ravel à son âme", de Gerard Pesson.
Teatro Principal de Vitoria. Temporada de abono de la OSE 2012/2013.
Orquesta Sinfónica de Euskadi. Dirección: Stefan Asbury.

GRABACIÓN / RECORDING

Grabaciones realizadas en directo en el Auditorio Kursaal de San Sebastián
durante las temporadas de abono de la OSE 2011/2012 y 2012/2013

GRABACIÓN, EDICIÓN, MEZCLA Y MASTERIZACIÓN /
RECORDING, EDITING, MIXING AND MASTERING

Aurelio Martínez [Transforma Audio, S.L.]

PRODUCCIÓN / PRODUCTION

José Miguel Martínez y Pilar de la Vega

COMENTARIOS / TEXTS

Mikel Chamizo

TRADUCCIÓN / TRANSLATION

Bitez Logos

DISEÑO GRÁFICO / DESIGN

Pilar de la Vega

IMPRESIÓN / PRINTED BY

Impresores Digitales

PORTADA / COVER

Iván García Redondo

Textura 2.1, 2009

VERSO

APARTADO DE CORREOS 10265

28080 MADRID - ESPAÑA

TEL: + 34 91 446 90 94

MÓVIL: + 34 616 27 30 41

verso@verso.es

www.verso.es

© Y (P) 2013 CLASSIC WORLD SOUND