

JOSÉ MARÍA USANDIZAGA SUGARRETATIK BERPIZTU

Euskadiko Orkestra Sinfonikoak Jose Maria Usandizagaren La Llama Operaren kontzertu bertsioaren CDA aurkezten du.

Deutsche Grammophonek editatutako diska bikoitz honen helburua da, Jose Maria Usandizaga hil zeneko 100. urteurrena den urte honetan, EOS-ek honi egindako ekarpenari bukaera borobila ematea.

Grabaketa hau egitasmo handi baten emaitza da, izan ere, partituraren edizioan lan handia egin da ondoren kontzertu bertsioan estreinatu ahal izateko. Juan José Ocón-en zuzendaritzapean, proiektu honek pertsona eta erakunde askoren lankidetzari esker egin du aurrera: partituraren berreskuratzea Juan Jose Ocónek burutu du Ana Huarteren laguntzarekin batera eta libretoa Manuel Cabrera kritikari musikalak berrikusi du. Berreskuratze prozesuan halaber, Eresbilek, Musikaren Euskal Artxiboak hartu du parte. Aipatu guztia ezin egin liteke Donostiako Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzagatik izan ez balitz.

“La Llama” operaren berrestreinaldia 2015eko martxoaren 16 eta 24an Euskadiko Orkestraren abonu denboraldian ohiko diren 4 agertokietan eskaini zen eta grabaketa konkretuki, martxoaren 20 eta 21an Donostiako Kursaallean eskainitakoari dagokio. Kontzertuak honako musikari bakarlari-zerrenda izan zuen: Sabina Puértolas (sopranoa), Mikeldi Atxalandabaso (tenorea), Damián del Castillo (baritonoa), Miren Urbietta Vega (narratzailea), Elena Barbé (sopranoa), Fernando Latorre (baxu-baritonoa), Maite Maruri (mezzosopranoa) eta Xabier Anduaga (tenorea); atal koralak Andra Mari abesbatzari egokitu zitzaizkion.

Diskaren edizioari dagokionean, berreskuratze lana isladatu eta publikoari interesgarria suerta dakion, 60 orrialdeko liburuska prestatu da euskara eta gaztelaniaz, Juan José Ocón eta Manuel Cabreraren aurkezpen iruzkinak, sinopsia, abestutako testuak, etab dituela. Horrez gain, argazki historikoak eta berrestreinaldikoak ere baditu.

Diska salgai dago dagoeneko El Corte Inglés, Fnac, Elkar, Parfisal eta Amazonen. Formatu digitalean ere eskuragarri dago Itunes eta Google Play-en eta streamingen entzuteko aukera ere eskaintzen da Spotify eta Deezerren. Salneurria: 21 euro gutxi gorabehera.

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa eragile duen diska honek bide batez, Orkestrak euskal sorkuntza sustatzeko kezka eta ardura berresten du. Honen adibide argia da Euskal Konpositoreen Bildumaren 1998ko entregak biltzen duen Jose María Usandizagaren obra sinfonikoa.

JOSÉ MARÍA USANDIZAGA LA LLAMA

La Orquesta Sinfónica de Euskadi presenta el disco que recoge la grabación en directo del reestreno en versión concierto de la ópera “La Llama” de José María Usandizaga. Este doble CD, editado por Deutsche Grammophon, supone la culminación de la aportación de la Orquesta Sinfónica de Euskadi al Año Usandizaga, que conmemora el centenario de la muerte del compositor donostiarra.

Esta grabación recoge el resultado de un ambicioso proyecto, que ha incluido un importante trabajo de edición de la partitura y el posterior reestreno de la ópera en versión concierto. Dirigido por Juan José Ocón, ha contado con la implicación de un importante número de personas e instituciones: la recuperación de la partitura ha corrido a cargo del propio Juan José Ocón, con la colaboración de Ana Huarte, y el libreto ha sido revisado por el crítico musical Manuel Cabrera; en este proceso se ha contado, además, con la ayuda de Eresbil, Archivo Vasco de la Música. En el reestreno, formaron parte del elenco solista Sabina Puértolas (soprano), Mikeldi Atxalandabaso (tenor), Damián del Castillo (baritono), Miren Urbietta Vega (narradora), Elena Barbé (soprano), Fernando Latorre (bajo-baritono), Maite Maruri (mezzosoprano) y Xabier Anduaga (tenor); las partes corales corrieron a cargo de la Coral Andra Mari.

En toda esta labor, ha resultado indispensable la colaboración del Ayuntamiento de San Sebastián y de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El reestreno de la ópera “La Llama”, se llevó a cabo el 16 al 24 de marzo de 2015 en los cuatro ciclos que conforman la Temporada de Abono de la Orquesta Sinfónica de Euskadi (Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona). Este disco contiene en concreto la grabación de los conciertos que los días 20 y 21 de marzo tuvieron lugar en el Auditorio Kursaal de San Sebastián.

El disco incluye un cuidado libreto de 60 páginas en euskera y castellano con textos de Juan José Ocón y Manuel Cabrera, sinopsis, textos cantados, etc. Contiene asimismo fotografías históricas y del reestreno.

El doble CD está ya a la venta y se puede adquirir en los diferentes comercios de El Corte Inglés, Fnac y Elkar, en Parsifal (San Sebastián), así como en Amazon; la edición digital está disponible en iTunes y Google Play; y también se puede escuchar en streaming, a través de las plataformas Spotify y Deezer. Precio: 21 euros (aprox.)

Esta nueva producción discográfica promovida por la Orquesta de Euskadi viene a confirmar nuevamente su interés y preocupación de la Orquesta por dar a conocer la creación vasca y garantizar su pervivencia. Un claro ejemplo de este empeño se materializa en la Colección de Compositores Vascos, convertida en referente ineludible, y en donde se incluye también, en su segunda entrega de 1998, la obra sinfónica de José Mº Usandizaga.

LA LLAMA (1915) JOSÉ MARÍA USANDIZAGA (1887-1915)

Libretoa/Libreto: María Lejárraga (berrikusketa/revisión: Manuel Cabrera)
Hiru ekitaldi eta sei koadroko opera (hautapena) / Ópera en tres actos y seis cuadros (selección)

LEHEN EKITALDIA / ACTO PRIMERO

Prólogo/Hitzaurrea

Escena Primera/Lehen Eszena

Escena Segunda/Bigarren Eszena

BIGARREN EKITALDIA / ACTO SEGUNDO

Hitzaurrera/Prólogo

Eszena bakarra/Escena única

HIRUGARREN EKITALDIA / ACTO TERCERO

Lehen Koadroa/Cuadro Primero

Interludioa/Interludio

Bigarren Koadroa/Cuadro Segundo

Revisión crítica realizada por Juan José Ocón por encargo de la Orquesta Sinfónica de Euskadi para su interpretación en versión concierto en conmemoración del centenario del fallecimiento de José María Usandizaga (1887-1915).

Edición: Ana Huarte

Juan José Ocónek burututako berrikusketa kritikoa, Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren eskariz, José María Usandizagaren (1887-1915) heriotzaren mendeurrenean kontzertu bertsioan interpretatzeko.

Edizioa: Ana Huarte

ABESLARI-TALDEA / REPARTO

Sabina Puértolas, Tamar (soprano/sopranoa)

Mikeldi Atxalandabaso, Adrián (tenor/tenorra)

Damián del Castillo, El Sultán (barítono/baritonoa)

Miren Urbiet Vega, Narradora (soprano/sopranoa)

Elena Barbé, Lisa/El Espíritu del Agua (soprano/sopranoa)

Fernando Latorre, El Oráculo/La Muerte (bajo-barítono/baxua-baritonoa)

Maite Maruri Aisa (mezzosoprano/mezzosopranoa)

Xabier Anduaga El Carcelero (tenor/tenorra)

CORAL ANDRA MARI ABESBATZA

José Manuel Tife

director del coro/abesbatza zuzendaria

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI/EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOA

JUAN JOSÉ OCÓN

director/zuzendaria

TRACKLIST

CD 1 (77:33)

PRIMER ACTO / LEHENENGO EKITALDIA

1. (05:11) Nondikan nator?
2. (04:42) Agur, Gernika!
3. (01:03) Entzun al duzu?
4. (01:26) Aitor, hemen al haiz?
5. (04:55) Ah! Izututa gatoz gu zuengana
6. (00:29) Nortzuk dira hauek?
7. (03:57) Entzun ondo jaunak!
8. (00:18) Erregearen sarrera
9. (18:49) Agur jaunak!

SEGUNDO ACTO / BIGARREN EKITALDIA

10. (02:30) Zer gertatzen zait niri?
11. (02:04) Hau izan behar nahi dudan lekua
12. (03:42) Kontuz ibili!
13. (04:13) Oh! Nire samina!
14. (02:16) Dominak jartzera nor dator oraintxe?
15. (00:58) Ah! Izkiludunak datoz!
16. (08:28) Erregen mandatari orain dator, gaitezen lotsakor
17. (02:49) Gernika!
18. (00:53) Damutzen naiz gogotik
19. (02:17) Jaunak, zuen iritzia agertu garbi eta zintzo
20. (00:46) Podio da orain gaindu beharreko den etsai nagusia
21. (05:35) Negarrez, min bizi, naukazu herria

CD 2 (44:55)

TERCER ACTO / HIRUGARREN EKITALDIA

1. (10:25) Mimodrama
2. (02:49) Hau hondamena!
3. (11:42) Bonbardaketa

CUARTO ACTO / LAUGARREN EKITALDIA

4. (03:48) Madarikatu hori!
5. (01:19) Hauxe da zuzentasunak eskatzen duena!
6. (03:44) Makur gatoz, minez gatoz, eskuak huts
7. (01:07) Honek! Honetxek!
8. (04:07) Berandu etorri zara, Jauna, berandu!
9. (02:11) Oinazez beteta gaude gu, gurekin eginak izenik inola ez du
10. (01:33) Goratu gugatik hilak!
11. (02:04) Aitor, hemen al haiz?

SUGARRETATIK BERPIZTU

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa eta La Llama

Disko honekin iritsi da gorenera Euskadiko Orkestra Sinfonikoak Usandizaga Urteari egindako ekarpen nagusia: José María Usandizagaren La Llama (Sugarra) operaren berrikusketa kritikoa, kontzertu bertsioaren estreinaldia eta berau diskoan jasotzea, alegia. Horrela, Orkestrak gertakari musikologiko handi baten bizi iraupena bermatu du, donostiar konpositorearen heriotzaren mendeurrena betetzearekin batera.

José María Usandizagak Mendi-Mendiyan eta Las Golondrinas idatzi ondoren konposatu zuen La Llama. Xehetasun txiki batzuen faltan, bere bizitzaren amaiera aldera bukatu zuen, 1915ean, eta ez zen operaren estreinaldian izan; hiru urte beranduago izan baitzen. Begirada 2015. urtean jarrita, hau da, Usandizaga hil zeneko mendeurrenera begira, Orkestrak obra hau berreskuratzeko buru-belarri lan egitea erabaki zuen 2011. urtean, euskal musika-sorkuntza zabaltzeko konpromezuari eutsita. Partitura berrikusi eta berrestreinaldia zuzentzeko ardura Juan José Ocón orkestra zuzendariari eman zitzaion. Bestetik, Manuel Cabrera musika-kritikoak berrikusi zuen operaren libretoa. Partituraren ikerketa- eta analisi-prozesuan zehar ezinbestekoa izan zen Eresbil, Musikaren Euskal Artxiboaren lankidetzak; izan ere, bertan dago gordeta José María Usandizagaren obra osoa.

La Llama operaren kontzertu-bertsioaren estreinaldia 2015eko martxoaren 16tik 24ra izan zen, Euskadiko Orkestraren Abonu Denboraldiaren baitan, ohiko lau ziklo sinfonikoetan (Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñean). Juan José Ocónek zuzenduta, Orkestrak Sabina Puértolas, Mikeldi Atxalandabaso, Damián del Castillo, Miren Urbietta Vega, Elena Barbé, Fernando Latorre, Maite Maruri eta Xabier Anduaga izan zituen lankide rol nagusietan eta Andra Mari Abesbatzak interpretatu zituen abesbatzarako pasarteak.

Proiektu hau Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren lankidetzari esker gauzatu ahal izan da.

Lerro hauen bidez, gure esker ona adierazi nahi diegu, Euskadiko Orkestra Sinfonikoak La Llama operaren partitura berreskuratzeko abiatutako lanaren garrantziaz sinetsirik, egitasmo hau burutzeko beren laguntza eman diguten pertsona eta erakunde guztiei. Hona hemen La Llama operaren kontzertu-bertsioa, ondorengoentzat jaso.

EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOA
Miramon, 2015eko udazkena

RESURGIR DE LAS LLAMAS

La Orquesta Sinfónica de Euskadi y La Llama

Este disco supone la culminación de la aportación más importante de la Orquesta Sinfónica de Euskadi al Año Usandizaga: la revisión crítica y posterior reestreno en versión concierto y registro discográfico de La Llama de José María Usandizaga. De esta manera, la Orquesta da pervivencia a un gran acontecimiento musicológico en el año en el que se cumple el centenario del fallecimiento del compositor donostiarra.

José María Usandizaga compuso La Llama después de Mendi-Mendiyan y Las Golondrinas. A falta de algunos detalles menores, terminó la ópera al final de su vida, en 1915, y no conoció su estreno, que llegaría tres años más tarde. Con la mirada puesta en 2015, centenario de la muerte de Usandizaga, la Orquesta decidió, en el año 2011, emplearse a fondo en la recuperación de esta obra, renovando así su compromiso con la difusión de la creación musical vasca. La tarea de revisión de la partitura, al igual que la dirección musical del reestreno, le fue encomendada al director de orquesta Juan José Ocón. Por su parte, el crítico musical Manuel Cabrera se ocupó de la revisión del libreto. En todo el proceso de investigación y análisis de la partitura, se contó asimismo con el apoyo de Eresbil, Archivo Vasco de la Música, donde se encuentra depositada toda la obra de José María Usandizaga.

El reestreno de la ópera La Llama en versión concierto tuvo lugar del 16 al 24 de marzo de 2015 en el marco de la Temporada de Abono de la Orquesta de Euskadi y en sus cuatro ciclos sinfónicos habituales (Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona). Bajo la dirección de Juan José Ocón, la Orquesta contó con las voces de Sabina Puértolas, Mikeldi Atxalandabaso, Damián del Castillo, Miren Urbietta Vega, Elena Barbé, Fernando Latorre, Maite Maruri y Xabier Anduaga en los papeles principales y con la Coral Andra Mari para los pasajes corales.

Este proyecto ha contado con la colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa y del Ayuntamiento de San Sebastián.

Sirvan estas líneas como agradecimiento a todas las personas e instituciones que, desde el convencimiento de la relevancia de la labor emprendida por la Orquesta Sinfónica de Euskadi para rescatar la partitura de La Llama, han contribuido a la consecución de este proyecto, que queda aquí recogido para la posteridad.

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI
Miramón, otoño de 2015

LA LLAMA BERRESKURATZEA

Euskadiko Orkestra Sinfonikoak José María Usandizaga (1887-1915) gogoratu nahi izan du bere heriotzaren mendeurrenean, hil ondoren estreinatu zen La Llama bere lanaren berrikuspen kritikoa, aurkezpena eta grabazioa eskatu baitizkit. Egilea 1915ean gazterik hil ondoren oso gutxitan antzeztu zen: Donostian eta Madrilen 1918an eta Bartzelonan 1932an. Ekitaldi horien kronikei esker da jakina La Llama-k izugarritzko arrakasta izan zuela, laudatu eta musikagile handi honen eszena-lanik garrantzitsuentzat jotzen baitute. Inork ez dakien arrazoiengatik, orain arte ez da beste inoiz antzeztu edo berrikusi. Ohorea da niretzat sakontasunez ezagutu eta berriz ere eszenaratzeko aukera izatea.

Opera honen libretoa Gregorio Martínez Sierrarena zela uste izan zen hasiera batean, baina ondorengo ikerlanei esker dakigu María Lejárraga emaztea izan zela horren egiazko egilea, eta baita Las Golondrinas eta garaiko musikagile handien beste hainbat libretorea ere.

Euskadiko Orkestra Sinfonikoak argi zeukan ekitaldiak kontzertu formatua izan behar zuela eta, ondorioz, jatorrizko lan osoa sakon aztertu behar izan dut ekitaldi bakoitzeko zatirik adierazgarrienak aukeratu ahal izateko. Orkestrazioa nabarmendu behar da: bikaina, modernoa eta zoragarria, Usandizagaren talentu handia erakusten duena. Talentu horri esker, erliebe eta kolorez betetako paisaiak eraikitzen zituen instrumentuen konbinazioen bitartez, melodiarik sinpleenez abiatuta eta bere nortasun lasai, malenkoniatsu eta goxoaz ukituz. Horren adibide bat dugu Uraren Espirituaren kantuaren aurreko orkestra-une ederra, zeinetan euskal frantses estilo nabarmeneko melodia zoragarria erabiltzen duen. Parisen egon zenean harmonia inpresionistari buruzko ezagutzez jabetu zen eta bere lanean ez da zaila Debussy eta Raveli zien mirespena antzematea, baina baita Puccini, Músorgski eta Rimski-Kórsakovengandik gertuko zaletasun instrumentala ere, zeinak lan honi indar eta bizitasun ikaragarriak eransten baitizkie.

Baina ez zuen bakarrik talentu musikal handia, bere antzerki-sena ere oso nabarmena zen, bigarren ekitaldiko antzerki-efektu originalek erakusten duten bezala: presoek koroak eta koro arabiarrek euskal melodia ezagun bat abesten dute, ereserkia bailitzan, edo lanaren amaiera, zeinetan bi koroek elkarrekin abesten duten heriotzaren kantua, bere patuaren aierua, agian. Bikaina da lan honen tratamendu korala, orkestrarekin hiru ahots eta gehiagorekin egiten dituen kontrapuntuengatik eta parlatto erako elkarizketa korallengatik, azken hori oso berritzailea eta antzerkian efektu handia izanda. Horrekin guztiarekin ikusgarritasun handia lortu zuen José María Usandizagak. Ezin dut aipatu gabe utzi aria, duo eta tertzetotako bakarlariekin ahotzen idazketan bete-betean asmatu zuela: hain da egokia ahots horietarako, ezen abeslariari beren ahotsoz gozatzeko eta beren teknika nabarmentzeko aukera ematen baitie, publikoari beren dohainak naturaltasunez helaraziz.

La Llama operaren berrikuspen hau egiteko, zorigaiztoko maisuak utzitako eskuizkributik abiatu naiz. Bertan, jatorrizko partituraren arazo txikiak aurkitu arren, teknologia berriei esker zuzendu ahal izan ditut, lanaren prestaketa izugarri erraztuz eta edozein auditorioko programazioan barne hartzea ahalbidetuz. Maisuaren nota bakoitza berrikustea formatu modernoan editatu ahal izateak, berarengandik eta bere lanetik ikasten lagundu dit, Lejárragaren libretoari musika jartzeko erabilitako talentu hori gertutik sentituz. Hain goiz hil ezean zein lan miresgarri konposatuko zituen jakin gabe geratuko gara.

Seguru asko José María Usandizagaren sorkuntza-lanik onena izango dena berreskuratzeko interesa eskertu behar zaio Euskadiko Orkestra Sinfonikoari, horren bitartez musikagilea bera hobeto ezagutzeko aukera eman baitigu. Bada, garaiko kritikari batek idatzi zuen bezala, «La Llamaren musika ez da bere lan hutsa: bera da».

JUAN JOSÉ OCÓN

LA RECUPERACIÓN DE LA LLAMA

La Orquesta Sinfónica de Euskadi ha querido recordar a José María Usandizaga (1887-1915) en el centenario de su fallecimiento encargándome la revisión crítica, representación y grabación de su obra póstuma, La Llama, de la que pocas representaciones se hicieron tras su temprano fallecimiento en 1915: San Sebastián y Madrid en 1918, y Barcelona en 1932. Se conoce la rotundidad del éxito de La Llama por las crónicas de estas representaciones, que la alaban y la consideran la culminación de la labor escénica de este gran compositor. Por razones desconocidas no ha vuelto a representarse ni a revisarse hasta la fecha. Es un honor para mí haber tenido la oportunidad de conocerla en profundidad y llevarla nuevamente a los escenarios.

El libreto de esta ópera fue atribuido inicialmente a Gregorio Martínez Sierra, pero posteriores investigaciones han demostrado que fue su mujer, María Lejárraga, la verdadera autora del mismo, así como del de Las Golondrinas y de otros tantos libretos de grandes compositores de la época. La Orquesta Sinfónica de Euskadi tenía claro que la representación debía ser en formato concierto, lo cual me ha llevado a estudiar la obra original completa a fondo para seleccionar de ella los fragmentos más significativos de cada acto. Es destacable la orquestación: espléndida, moderna y admirable, que denota el gran talento que poseía Usandizaga. Este talento le permitía construir, a través de sus combinaciones instrumentales, pasajes llenos de relieve y de color partiendo de las más simples melodías, impregnándolas de su personalidad serena, melancólica y dulce. Valga como ejemplo de esto un hermoso momento orquestal que precede al canto de El Espíritu del Agua, en el que utiliza una preciosa melodía de marcado estilo vascofrancés. Su estancia en París le proporcionó unos conocimientos sobre armonía impresionista y no es difícil entrever en su obra cierta admiración por Debussy y Ravel, pero es su inclinación instrumental, cercana a Puccini, Músorgski y Rimski-Kórsakov, la que dota a esta obra de una fuerza e intensidad enormes.

Pero no solo poseía un gran talento musical, también su instinto teatral era muy destacable como demuestran sus originales efectos teatrales del final del Segundo Acto, con el coro de prisioneros y el coro árabe que entonan, a modo de himno, una conocida melodía vasca, así como el final de la obra, en el que dos coros cantan al unísono el tema de La Muerte, presentimiento tal vez de su propio destino. Es muy brillante el tratamiento coral de esta obra, por sus contrapuntos a tres y más voces con la orquesta, y sus diálogos corales en forma de parlato, muy novedosos y de gran efecto teatral, con los que José María Usandizaga consigue una gran espectacularidad. No puedo olvidar mencionar su acierto en la escritura de las voces solistas en las arias, dúos y tercetos: es tan adecuado a sus voces que permite a los cantantes disfrutar de la voz y lucir su técnica, haciendo llegar al público sus cualidades de manera natural.

Para llevar a cabo esta revisión de La Llama he partido del manuscrito que el malogrado maestro dejó. En él he encontrado pequeños problemas de la partitura original que, gracias a las nuevas tecnologías, he podido corregir, facilitando enormemente la preparación de la obra, lo que permite su inclusión en la programación de cualquier auditorio. Revisar cada nota del maestro para editarla en un formato moderno me ha ayudado a aprender de él y de su obra, sintiendo de cerca ese talento con el que puso música al libreto de Lejárraga. Nos quedaremos sin saber qué otras maravillas más hubiera podido componer si no hubiera fallecido tan pronto.

Hay que agradecer a la Orquesta Sinfónica de Euskadi el interés por recuperar la que probablemente sea la mejor de las creaciones de José María Usandizaga y, a través de ella, la posibilidad de conocer mejor al propio compositor. Pues, como un crítico de la época escribió, «La música de La Llama no es solo su obra: es él».

JUAN JOSÉ OCÓN

ZOR GENUEN

2011. urtean, Euskadiko Orkestra Sinfonikoa (EOS) garaiz heldu zen José María Usandizaga donostiar musikagileak idatzitako azken opera erreskatatzera, lau urte geroago, aurtengo 2015. urtean, bere heriotzaren ehungarren urteurrena bete baita. Euskal gizarteak zor larria zuen musikagile handi eta bikain honekin, 27 urterekin, bere onenean zela, hildakoa. Eta nor hobe EOS baino, bere puntako ahalmen artistikoaz eta gizartean sendo errotuta, zeregin hori aurrera eramateko.

Horretarako, bere Zuzendari Nagusi Iñigo Alberdik mandatu bat eman zion orkestra-zuzendari Juan José Oconi, Euskal Herriko Gazte Orkestrako titularrari, partitura berraztertze eta, lerro hauek idazten dituen honi, berriz, partiturari erantsitako libretoa (jatorriz María Lejárragak idatzia) eguneratzeko. Eresbilgo fondoetara, euskal musikagileen artxibo biziki garrantzitsura jo genuen. Hor, musikari gaztearen ondare osoa gordetzen da, Usandizaga familiak lagata. Gainera, harreman garrantzitsuak izan genituen José Antonio Usandizagarekin, musikagilearen iloba eta Ramón Usandizagaren semearekin. Azken honek eman zien akabera bere anaiak, bizitzaren azken hatsetan zela, amaitu ezin izan zituen operako zati txikiei.

Horrelako mandatu bat egiteko, jo eta ke lan egin genuen, lana musikaren aldetik aztertuz, pasarte jakin batzuk arintzeko, betiere jatorrizko testuan agertutako egitura eta funtsa kaltetu gabe. Testu horri gramatikaren estiloko egokitzapenak egin behar izan genizkion, baita sintaxi literariokoak ere, idatzitako musika-notazioan ezin hobe txerta zitezen. Kantariak behin hautatuta, aurtengo martxoan, kontzertuko bertsioan estreinatu zen (Zuzendari Nagusi berriarekin, Oriol Rochekin). Esku artean duzu Jose María Usandizaga, hurbilekoek Joshemari deitua, hil zela ehungarren urteurrena nabarmentzeko egindako ekarpen onena. Goza!

MANUEL CABRERA

UNA DEUDA PENDIENTE

En el año 2011 la Orquesta Sinfónica de Euskadi (OSE) tuvo el acierto previsor de llevar a cabo, con la necesaria antelación cronológica, el rescate de la última ópera escrita por el compositor donostiarra José María Usandizaga, en atención a que cuatro años después, en el presente 2015, tendría lugar el cumplimiento de los cien años de su fallecimiento. Era una deuda obligada que la sociedad vasca tenía pendiente con este eximio y grandioso compositor, fallecido a los 27 años, en la flor de la vida, y quién mejor que la OSE, con todo su potencial artístico de primer orden y su sólido enraizamiento social, para llevar a cabo dicha tarea.

A tal fin, su entonces Director General, Iñigo Alberdi, encargó la revisión crítica de la partitura al director de orquesta, actual titular de la Joven Orquesta de Euskal Herria (EGO), Juan José Ocón, y a quien estas líneas escribe para que pusiera al día el libreto que en aquella se sostiene, escrito en su origen por María Lejárraga. Se acudió a los fondos de Eresbil —el muy importante archivo de compositores vascos, donde está depositado todo el legado del joven músico cedido por la propia Familia Usandizaga— a la vez que se mantuvieron importantes contactos, para clarificar determinados extremos, con José Antonio Usandizaga —sobrino del compositor e hijo de Ramón—, quien dio remate a la ópera en las pequeñas partes inconclusas que no pudo finalizar su hermano, cuando le sorprendieron los últimos momentos de vida.

Para la realización de tal encargo se trabajó en modo intenso, analizando musicalmente la obra, al objeto de aliviarla de determinados pasajes sin deteriorar su estructura y su esencia de la lógica narrativa expuesta en el texto primigenio, al cual hubo que hacerle las necesarias adaptaciones de estilo gramatical e incluso de sintaxis literaria para lograr su perfecto encaje en la notación musical escrita. Tras la elección de cantantes se llevó a cabo su estreno, en versión concierto (ya con el nuevo Director General, Oriol Roch) en el mes de marzo del año en curso. Tiene usted entre sus manos la mejor contribución llevada a cabo para ensalzar el centenario del fallecimiento de José María Usandizaga, conocido entre los suyos como Joshemari. ¡Que disfrute!

MANUEL CABRERA

SINOPSISIA

Hitzaurrea: Azoka arabiar batean, emakumezko narratzaile batek pertsona-talde bat du inguruan. Narratzailea txingarrak gori-gori dituen su-ontzi baten gainera makurtu da, eta taldeak amodiozko ipuin bat kontatzeko eskatu dio, atsekabeak eta pozak adierazten dituena. Bitartean, intsentsua botatzen du txingarretara.

Lehen Ekitaldia. Lehen Eszena: Mendietako txabola batean, Tamar deitutako neska irrikaz dago Adrian bere amorante gaztearen zain-zain, bere etorrera adierazten duen seinalea noiz agertuko. Lehen Ekitaldia. Bigarren Eszena: Bi amoranteen enkontrua gertatu da, eta ahots batean gogotsu kantatzen dute. Mutilak turkiarren kontrako gerrari egotzi dio berandutu izana.

Bigarren Ekitaldia. Lehen Eszena: Mendiko harkaitzen artean, iturburu txiki batek ura dakar, eta haren aurrean Orakuluaren errituak egiteko harri bat dago. Orakuluak bere ahots inpersonala erabiltzen du uraren isuri kantariarekin solas egiteko eta, trufa eginez, Adrianen ezbeharrak iragartzen du: Orakuluak gizakien minaren aurrean poztea leporatzen dio.

Bigarren Ekitaldia. Bigarren Eszena: Sultanaren jauregi aurrean, jendetza bildu da etsaiak azpiratzearen hura gorestera. Esklabo-talde batean, Lisak Tamar ikusi du, eta Tamarrek bere burua Sultanaren oinetara nola botatzen duen, xarma pizteko moduan dantzatuz eta amodio-kantu bat abesten duen bitartean. Sultanak Tamar bere jauregira eramateko agindu du.

Hirugarren Ekitaldia. Lehen Koadroa: Adrian preso dago Sultanaren jauregian, eta Herio hurbildu zaio bere askatasun-gogoa iluntzera. Orduan, gazte maiteminduak bere bizitzan esperantzaren sugarra itzali dela adierazten du. Kartzelako burdinen atzetik, Adrianek lorategi bat aurkitu du eta, bertan, odaliska-talde bat ari da balada ederrak kantatzen. Aisa esklaboarekin maitemindu da, eta hesira hurbildu zaio, luze gabe salbu geratuko dela aginduz, baina esklaboa etsita begiratzen dio Tamarri, itxurak eginez, Sultanari irrikaz betetako amodiozko kantu bat abesten dionean. Aisa presoaren ziegara sartu da, eta askatuko duela agindu dio, betiere bere maitasuna eskuratzearen trukean, baina Adrianek uko egiten dio. Hala eta guztiz ere, Aisak kartzelazaina hiltzen du.

Interludioa: Hau da, zalantzarik gabe, lan honen zati ederrena. Usandizagak bertan biltzen ditu operako doinu-motibo nagusiak.

Hirugarren Ekitaldia. Bigarren Koadroa: Jauregiko lorategi batean, itsasora begiratzen duen terraza batean kokatuta. Adrian aske geratuta, Tamarrekin topatu da, eta traizio egitea leporatu dio, baina elkarrekiko amodioa Adrianen oinazeari gailentzen zaio, eta duo eder batean adierazten dute elkarri dioten pasioa. Aisak, berriz, saritua ez izatearen minez, Adrianen gorputzari zast sartu dio sastakaia, eta Adrian min batean erori da. Sultanak Tamarren iruzurra deskubritu du, eta atxilotzeko agindu du, baina neskak nahiago, orduan, bere buruaz beste egitea, eta lorategi-ertzetik botatzen du bere burua, amildegira.

MANUEL CABRERA

SINOPSIS

Prólogo: En un zoco árabe un grupo de personas rodean a una narradora, que se inclina sobre un brasero encendido con ascuas, y le solicitan que les relate un cuento de amor, con penas y alegrías. Mientras, echa incienso sobre las brasas.

Acto Primero. Escena Primera: En una casa rústica de las montañas la joven Tamar espera con ansiedad a su joven amante Adrián, mediante la señal de una llama que le indique su llegada.

Acto Primero. Escena Segunda: Se produce el encuentro de los dos amantes que cantan un apasionado dúo, significándole él su tardanza como consecuencia de la guerra con los turcos.

Acto Segundo. Escena Primera: Entre agrestes piedras de la montaña, discurre un pequeño manantial frente al que existe una piedra sobre la que se realizan ritos ante El Oráculo, el cual toma su voz impersonal para entablar un diálogo con el cantarín fluir del agua, que de forma burlona predice la desgracia de Adrián, recriminándole El Oráculo su alegría por el dolor de los hombres.

Acto Segundo. Escena Segunda: Ante el palacio de El Sultán la muchedumbre alaba su victoria frente a sus enemigos. Hay un grupo de esclavas entre los que Lisa descubre a Tamar, la cual se arroja a los pies de El Sultán, llevando a cabo un baile seductor, mientras canta una canción de amor. Aquel ordena que la lleven a su palacio.

Acto Tercero. Cuadro Primero: Adrián se encuentra prisionero en el palacio de El Sultán, acercándosele La Muerte en el afán de ensombrecer sus pensamientos de libertad, por lo que el joven enamorado expresa que ya no hay llama de esperanza en su vida. Tras las verjas de la prisión Adrián descubre un jardín, en el que un grupo de odaliscas cantan hermosas baladas. Aisa, enamorada del esclavo, se acerca a la reja prometiéndole una pronta salvación, pero éste se desespera cuando observa a Tamar en un apasionada —fingida— canción de amor hacia El Sultán. Aisa entra en la celda del prisionero prometiéndole liberarlo a cambio de que le otorgue su amor, a lo que Adrián se niega. No obstante Aisa da muerte al carcelero.

Interludio: Es, sin duda alguna, la parte más bella de la obra, en la que Usandizaga recoge los principales motivos melódicos de la ópera.

Acto Tercero. Cuadro Segundo: En un jardín del palacio, situado en una terraza sobre el mar. Liberado Adrián se enfrenta con Tamar, a quien reprocha su traición, aunque el amor de ambos puede con el dolor de aquel, expresando su mutua pasión en un bello dúo. Aisa, dolida por no verse recompensada, hunde su puñal en el cuerpo de Adrián, quien cae agonizando. El Sultán descubre el engaño de Tamar y manda prenderla, pero ésta prefiere su propia inmolación y se arroja al precipicio desde el borde del jardín.

MANUEL CABRERA

Euskadiko Orkestrak ondorengo erakundeen laguntza izan du grabaketa hau aurrera eramateko:

La Orquesta de Euskadi ha contado con la colaboración de las siguientes instituciones para esta grabación:

