

Aurkezpena

Musika-Música jaialdia 2002. urtean hasi zen.

Zer zen Musika-Música duela 10 urte? Proiektu bat, zeinaren helburua baitzen musika klasikoaren irakaztea ez bakarrik melomano eta adituengana, baizik eta baita ere sentibilitateagatik edo jakin-min soilaigatik, estilo horretara hurbildu nahi zuten guztiengana.

Urte urte hazi egin dira jaialdiaren eskaintza musikala eta entzule kopurua. Ehunika musikari profisionalek eskaintako kontzertuekin gozatu ditugu belaerriak, baina garrantzitsua da baita ere aipatzea gero eta gehiago direla parte hartzen duen Kontserbatorio eta Musika Eskolak, aurtien hogei direlarik gutzira.

Mozart eta Haydn izan ziren protagonista lehen edizioan, baina hamargarren honetara bi horietatik gaitzeara bakarrik etorriko da, Wolfgang Amadeus Mozart. Diotenez, bere musikak eragin terapeutikoko dauka. Kaliforniak Unibertsitateko 3 ikerlari eginko azterketa batek ondorioztatu zuen ikerketako ikaslearen emaitza sensoriala 8 edo 9 puntu handitzen dela Mozarten bi pianotarako sonata entzun ondoren. Musika atsegin ez zuten ikasleek ere adimen sensorialko hobeza zuten obra hori entzun eta gero. Ikerlariok ondorioztatu zuten Mozarten egitura musikalkak adimena zorrotz dezakeela.

Bilboko Musika-Música Jaialdiaren hamargarren edizio honetan, Mozarten 60tik gora kontzertuekin gozatuko dugu eta espero dugu entzuleek ongi pasako dituela, emozioz eta erlaxatu egingo direla... Horieta bakoitza "bere bunaren ikerlan" bilakatea nahi genuke, burtua inarostan zuten emozio oro sentit dezatela...

Hots, goza dezatela sinfoniez, kontzertuez, ahoko musikaz eta konposatzaileak benetako maistasunez landu zuten pianoaz ere bai.

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Wolfgang Amadeus Mozart inoizko jenio musikalk handienetako bat da zalantzarik gabe.

Ez zen eskolara joan, baina aitak, Leopoldo Mozartek, hehurtzua txokutua eman nahi izan zion matematiketan, literaturan, idazkeran, hizkuntzetan, dantzan, etikan, erlijioan... eta batez ere musikan. Aitak umetatik ikusi zion musikarako sekularreko gaitasuna zuela, eta hala, sofolea irakatsi zion eta sonatina txikiak konposatzera animatu zuen. 6 urterako maistasunez jotzen zituen klabezina eta biolina eta eskuarekin akorde seidun bat jo ezin zuenean ere, aitak pentagrama bat ematen zion eta idatzi berri zuten melodia harmonizatzea behartzen zuten. Lehen begiratuan irakur zezaketen musika, oroimen harriargira zuela eta esaldi musikalk idatzeko sekularreko erraztasuna ere bai.

Europa osoa zeharkatu zuen, aitak denei erakutsi nahi baitzuen "Salzbugoko miraria" eta Europako jauregietako gorke eta areto ugariatan izan zen.

Umetatik izan zen konposatzaile oparoa, baina ez zuen beti lortu bere utsez merexi zuten tokira irista. Konposatzaile ospetsuena azpikeriak eta inbidiak jasan behar izan zituen. Gazteari zioten inbidiaigatik eta beren posiziotik kanporatuko ete zituzten bedeldurragatik izango zen? Edo agian gaztearen izazara apetatsu, kaskarin eta berekoigatiki?

Dena dela, konposatzailearen obra katalogatutik ezagutzen dugunaren arabera, gutxienez ondoko hauek idatzi zituen:

- 19 sonata klabezin/pianorako.
- Pianorako pieza ugari (fantasiak, dibertimetoak, suiteak, etab...).
- 33 sonata biolin eta pianorako.
- Sonatak fagot eta biolontxelorako.
- Duoaok biolin eta biolarako.
- Trioak biolin, biolontxelo eta pianorako.
- Trioak klarinete, biola eta pianorako.
- 2 kuarteto biolin, biola, biolontxelo eta pianorako.
- 26 kuarteto hari instrumentuetarako.
- 2 kuarteto tximila, biolin, biola eta biolontxelorako.
- Kuarteto bat txirula, biolin, biola eta biolontxelorako.
- 9 kinteto hainbat instrumentuentzat.
- Hainbat dibertimeto, serenata, kasazio eta nokturno.
- 49 sinfonia eta kontzertu-sinfonia.
- 5 kontzertu biolin eta orkestrarako.
- Kontzertu 1 fagot eta orkestrarako.
- Kontzertu 1 txirula eta orkestrarako.
- Kontzertu 1 txirula, harpa eta orkestrarako.
- 4 kontzertu trompanko.
- Kontzertu 1 klarinetelarako.
- 28 kontzertu piano eta orkestrarako.
- 37 lieder pianoarekin.
- 55 aria orkestrarekin.
- Hainbat trio sopranoentzat.
- 17 meza.
- Requiem 1.
- Hainbat Kyrie.
- 4 letania.
- 3 Regina Coeli.
- Ave Verum Corpus.
- Hainbat oratorio eta kantata.
- 17 operu, maisulanak direlarik: *Idomeneo*, *Die Entführung aus dem Serail*, *Le nozze di Figaro*, *Don Giovanni*, *Così fan tutte*, *La clemencia di Tito* eta *Die Zauberflöte* (*Txirula magikoa*).

Wolfgang Amadeus Mozartek bultzatu egiten gaitu bere emozioen munduan sartzea. Eskua ematen digu eta nahi dugun lekura eramaten gaitu, bere poz eta negarrak geure egin ditzugun.

Mozarten ondarea da ziurrenik gizateriaren existentziaren arazo onenetako bat, eta agian biziruteko itxaropen txiki bat idatzeko ere balioko digu.

Presentación

En el año 2002 Musika-Música inició su andadura.

¿Qué era Musika-Música hace 10 años? Un proyecto cuyo objetivo era divulgar la música clásica y hacerla llegar no sólo a los melómanos e iniciados, sino a todos aquellos que por sensibilidad o mera curiosidad quisieran acercarse a ella.

Año tras año, el festival ha ido creciendo en oferta musical y en alfandea de público. Son cientos los músicos profisionales que nos han deleitado con sus conciertos pero también es importante el incremento de participación de los Conservatorios y Escuelas de Música que este año alcanzan la veintena.

Mozart y Haydn nos vistaron en la primera edición; en la décima sólo acudirá el más joven, Wolfgang Amadeus Mozart. Dicen que no han deleitado con sus conciertos pero también es importante el incremento de participación de los Conservatorios y Escuelas de Música que este año alcanzan la veintena.

Mozart y Haydn nos vistaron en la primera edición; en la décima sólo acudirá el más joven, Wolfgang Amadeus Mozart. Dicen que no han deleitado con sus conciertos pero también es importante el incremento de participación de los Conservatorios y Escuelas de Música que este año alcanzan la veintena.

Mozart y Haydn nos vistaron en la primera edición; en la décima sólo acudirá el más joven, Wolfgang Amadeus Mozart. Dicen que no han deleitado con sus conciertos pero también es importante el incremento de participación de los Conservatorios y Escuelas de Música que este año alcanzan la veintena.

En definitiva, que disfruten: de las sinfonías, de los conciertos, de la música vocal y del piano, instrumento del que nuestro compositor fue un auténtico genio.

Las Salas de Musika-Música Aretoak

5 aretoak, Mozarten bizitzan garrantzi handia izan zuten best personaiairen izenak eman dizkiegu aretoek:

JOSEPH HAYDN (1732-1809)

Mozartek bere maisutzat zeukan Austriako konposatzaile oparo honek 100 sinfonia baino gehiago, kanta ezin ahal sonata (pianorako, biolinerako, biolontxelorako, biolarako...) trioak, kuartetoak, kintetoak, 12 meza, obra erlijiosoak, 24 lieder, 365 herri-kantu (galesak, eskoziarrak eta ingelesak), 4 oratorio eta 20 opera baino gehiago konposatu zituen...

Haydn-ek Mozart gaztearen jenio miresten zuen eta hauxe idatzi zion konposatzailearen aitari: "nik diotsut Jainkoaren aurrean eta zintzotasun ozor, zure semea dela nik izenez eta aurrez aurre ezagutzen dudun konposatzaile handiarena: gustua dauka eta, gainera, konposaketaren zientzia handia menperatzen du".

Haydn eta Mozartek ez zuten proiektu, sorkuntza, eboluzio eta haren balorei buruzko idearik partekatu. Ez zuten gutun bereziko harreman esturik izan, baina bai berenak adiskidetasun berde eta sendoa, elkarki zioten miresten eta estimuan oinarrituta.

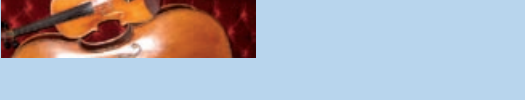
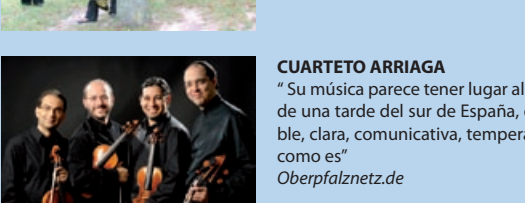
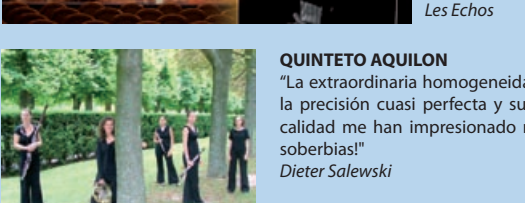
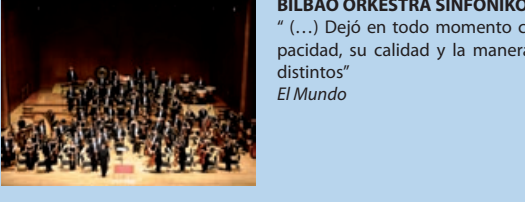
Esan liteke sinfonietan laugarren mugimendua sartzea, mugimendu motel batekin hasteko erabakia, hirugarren mugimenduan *minueto* bat garatzea eta instrumentazio azkoz ere individualizatuta berde berriraketa pertsonalak izan zirela. Agian Rimski-Korsakov eta R. Strauss handiek horretatik izandatu zuten orkestrazio modernoaren aita.

ANTONIO SALIERI (1750-1825)

Vienen bizi zen konposatzaile italiar hau Jose II.a enperadorearen begiko bilakatu zen eta eragin handia izan zuen harengain musikari eta bereziki operari zegokion gutzian.

Berrogei bat opera idatzi zituen eta baita obra erlijiosoak ere, besteak beste: *"La Passione di nostro signore Gesù Cristo"*. Bere obra instrumentala ere aipagarria da oso. Irakaste eta orkestra zuzendari hau oso malaitia izan zen bere garaietan eta benetako aitoru bilakatu zen musikaren arloan. Bere obrak Europako hiri garrantzitsuetan interpretatu ziren.

Lortutako guztiairekin Salieri gustura eta gainerakoenganako inbidiarik gabe bizi zen, harik Mozart agertu zen arte. Pianoan melodia bat interpretatzen entzun zen lehen aldian "jaiokartz" hartu zuen, baina beharhala oharu zen gazte hura gai zela Gorte Imperialeko konposatzaile handi gutzien gainetik jotzeko. Zururrunu asko izan dira Salieriren azpikerie eta Mozartek eragiten zion erresumen eta inbidiar buruz. Baina, zeren inbidia zion Mozartzi? Ez al zen bera gaztea baino ospetsuago? Ez al zeukan inork baino posizio hobe Enperadorearen aurrean eta Vienuko Gortean?

5 personalidades que tuvieron gran trascendencia en la vida del compositor, dan nombre a las salas de concierto:

Este prolífico compositor austriaco al que Mozart llamaba su maestro, es autor de más de 100 sinfonías, de innumerables sonatas (para piano, violín, violonchelo, viola,...), tríos, cuartetos, quintetos; 12 misas y distintas obras religiosas; 24 lieder, 365 canciones populares galesas, escocesas e inglesas; 4 oratorios y más de 20 óperas...

Admiraba el genio del joven Mozart llegando a escribir al padre de éste que "yo le digo ante Dios, como hombre sincero, que su hijo es el más grande compositor que yo conozca por nombre y persona: él tiene gusto y, por encima de eso, la más grande ciencia de la composición".

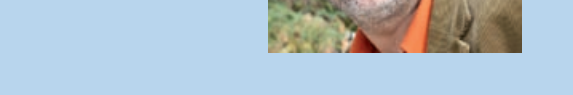
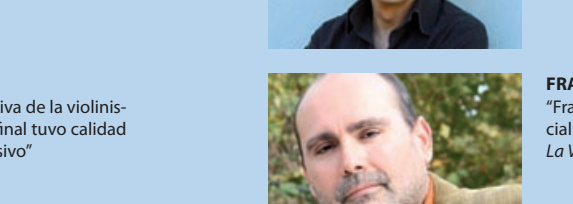
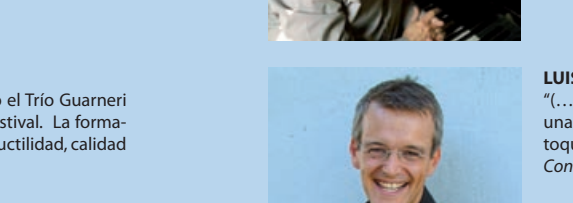
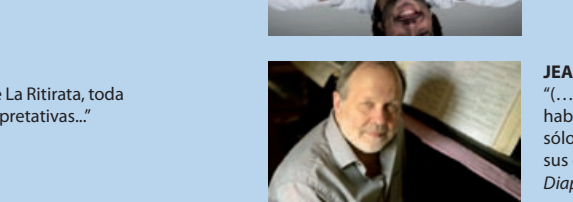
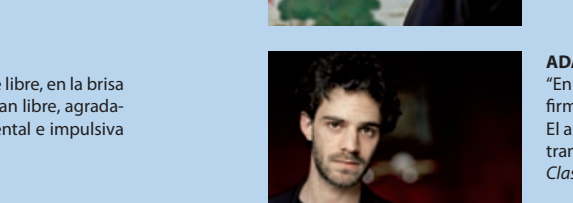
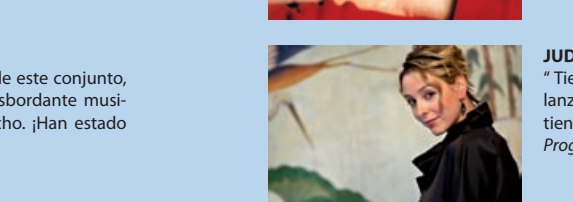
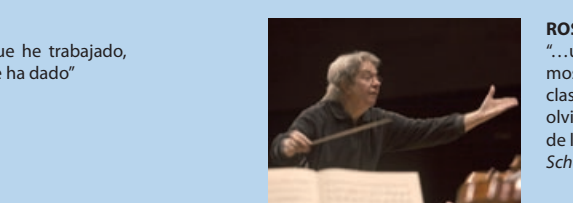
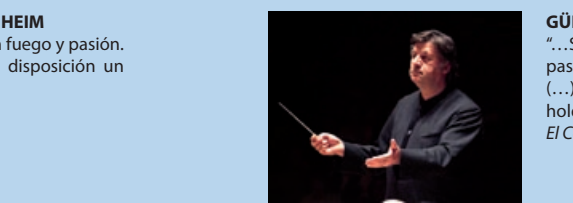
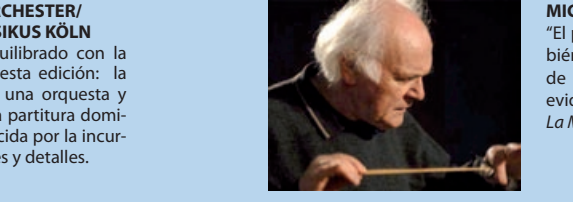
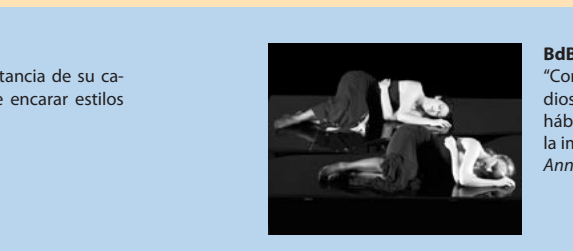
Haydn y Mozart no intercambiaron ideas sobre proyectos, creaciones, evoluciones y valores de sus obras. Tampoco mantuvieron una intensa relación epistolar, pero sin embargo existió una singular e intensa amistad entre ambos compositores, cultivada a partir del reconocimiento y del aprecio que se prodigaban mutuamente.

La introducción de un cuarto movimiento en las sinfonías, la decisión de conenzarlas con un movimiento lento, el desarrollo del *minueto* en el tercer movimiento, así como una instrumentación mucho más individualizada pueden considerarse como innovaciones personales. Quizás por todo esto Rimski-Korsakov y R. Strauss le proclamaron el padre de la orquestación moderna.

Establecido en Viena, este compositor italiano, se convierte en el favorito del Emperador Jose II sobre quien ejerce gran influencia en todo lo relativo a la música y especialmente a la ópera.

Escribió una cuarentena de óperas y diversas obras religiosas, entre ellas *"La Passione di nostro signore Gesù Cristo"*. Su obra instrumental es también notable. Profesor y director de orquesta, fue muy apreciado en su tiempo y se convirtió en una verdadera autoridad musical. Sus obras fueron representadas en las principales ciudades de toda Europa.

Con todo lo que había conseguido, se encontraba Salieri muy satisfecho sin sentir ningún tipo de envidia hacia los demás, hasta que apareció Mozart. Cuando le escuchra por primera vez interpretar una melodía al piano, lo calificca como "un dios" pero en su fuero interno piensa que el joven puede desplazar a todos los considerados más grandes en la Corte Imperial. Mucho se ha rumoreado sobre las maquinaciones de Salieri y la irritación y envidia que Mozart le provocaba. Pero, ¿Qué tenía el que enviar a Mozart? ¿No era acaso él más reconocido que aquél? ¿No tenía una posición preponderante ante el Emperador y la Corte vienesa?.

XVIII. mendeko libretista famatuenetako bat izan zen, Metastasio eta Schikaneder-ekin batera. Bizitza libertinoa zeraman italiar hau izan zen Mozarten eta Salieriren libretista gustukoenetako bat. Mozart eta Salieri sartian lehiatu ziren bere lanak lortzeko eta haserretzera ere iritsi ziren.

Mozart, Beaumarchais-en *"Figaroaren etxeiak"* (1785-86) komediaigatiko interesa piztu zitzaionean, ezagutzen zuen libretista onena kontratatzeko pentsatu zuen. Schikaneder-ekin ostean, onena? alegia. Mozartek bere gitarra kutsatu zion da Ponteri eta horrela hasi zen bien arteko lankidetzan.

Figaroaren etxeiek erabateko arrakasta lortu zuten entzuleen artean Vienen estreinatua zenean. Pragan estreinatu ostean arrakasta ubertsuala lortu zuen.

Mozartek Da Ponte-rekin egin zuen lan berriro *Don Giovanni* (1787) operan. Pragan estreinatu zen arrakasta itzela lortuz. Entzuleen artean G. Casanova zegoen, Da Ponte-ren aspaldiko laguna.

1789an, Mozartek Jose II.a Enperadorearen enkargu bat jaso zuen opero berri bat konposatzeko eta berriro jo zuen Da Ponte-rengana. *Così fan tutte* Vienen estreinatu zen 1790aren hasiera aldera.

FRANZ SÜSSMAYR (1766-1803)

Mozart eta gero Salieriren ikaslea izan zen eta Vienen orkestra zuzendari eta konposatzaile famatua izan zen arren, gaur egun Mozarten *Requiem*a bukatu izanagatik da ezaguna.

Maisuaren ondoino igaro omen zituen haren azken egunak eta Mozart izan zen bere heriotza obra bukatzeko eskatu ziona, Sophie Weber bere koinatz zioenez, maisuak, agonian zegoela, Süssmayer-ekin kontsultatzen omen zituen *Requiem*aren zenbait alditu. Mozart hil ondoren, Constanza Weber bere alargunak agindu zion ikasle gazteari obra amaitzeko.

MUZIO CLEMENTI (1752-1832)

Piano modernoaren asmatzaile eta estilo pianistikoaren sortzailea, 15 urtetik gorako karrera bikaina egin zuen piano-jole birtuoso, izaniketa eta konposatzaile gisa. 1781ean Vienaera geratu zen. Hantxe ezagutu zuen Mozart, Jose II.a Enperadoreak Mozart eta Clementi konparatu nahi izan zituen bien arteko "duela" batean.

Egun hartan, bi musikariek Paisiello-ren gaiak inprobisatzeaz gain beren obrak ere interpretatu zituzten. Enperadoreak ebatzi zuenez, lehiaketak berdinak amatu zen. Gero, ordea, Mozartek bere aitari idatzi zitizion gutunetan kontatu zion Jose II.ak 50 dukat eman zizkiola islipen.

Clementik duelaun interpretatu zuen *Si b sonata*ren hasiera erabili baitzuten Mozartek hamar urte gerago. "Tximila Magikoa" obertura idatzeko. Gertakari horrek konposatzaile italiararen hasierara piztu zuen eta opera hori interpretatzen zen bakotzean sutsuki aldarrikatzen zuen berak idatzi zuela obra musikal famatua.

Bereak dira Beethoven-en sonaten ostean pianorako idatzitak diren 20 sonata ederenak, 1780 eta 1820 artean konposatutakoak.

LORENZO DA PONTE (1749-1838)
Fue uno de los libretistas más célebres del siglo XVIII junto a Metastasio y Schikaneder entre otros. Este italiano de Vida disoluta fue uno de los libretistas predilectos de Mozart y también de Salieri, que a menudo se lo disputaban e incluso llegaron a enemistarse por su causa.

Cuando Mozart se interesa por la comedia de Beaumarchais *"Las bodas de Figaro"* (1785-86), piensa en contratar "al mejor libretista después de Schikaneder" que conoce. Mozart le contagia su entusiasmo y comienza la colaboración entre ellos.

Las bodas de Figaro se convierte en un éxito total de cara al público en su estreno en Viena. Estrenada en Praga, la ópera recibe el gran espaldarazo universal.

Mozart vuelve a contar con Da Ponte para *Don Giovanni* (1787) cuyo estreno absoluto tiene lugar en Praga con rotundo éxito y donde entre el público se encontraba G. Casanova, amigo de Da Ponte desde hacía muchos años.

En 1789, al recibir Mozart un encargo del Emperador José II para la composición de una nueva ópera vuelve a llamar a Da Ponte. *Così fan tutte* se estrena en Viena a principios de 1790.

Discípulo de Mozart y posteriormente de Salieri, a pesar de ser director de orquesta y compositor muy apreciado en Viena en su tiempo, se le conoce sobre todo por ser quien terminó de componer el *Requiem* de Mozart.

Se cuenta que estuvo junto al maestro durante los últimos días de su vida, siendo el propio Mozart quien, en el lecho de muerte, le pidió que acabase su obra. Así lo certifica Sophie Weber, cuñada del compositor, quien asegura que el maestro, aun entrando en la agonía, sigue consultando determinados aspectos del *Requiem* con Süssmayr. Fallecido Mozart, es su viuda Constanza Weber quien encarga al joven discípulo la terminación de la obra.

Célebre por ser uno de los inventores del piano moderno y creador del estilo pianístico, durante más de 15 años desarrolló una brillante carrera de virtuoso pianista, profesor y compositor. En 1781 conoció a Mozart en Viena. El Emperador José II quiso comparar a Mozart y Clementi organizando un "duelo" entre ellos.

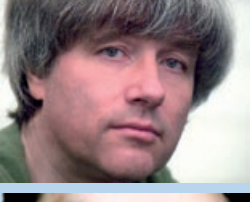
Aquel día ambos músicos improvisaron sobre temas de Paisiello e interpretaron obras propias y, como resultado, el Emperador concluyó la competición en un empate, aunque posteriormente Mozart cuenta a su padre en su correspondencia cotidiana que había recibido secretamente de José II el suma de 50 ducados.

El tema del inicio de la *sonata en Si b* que Clementi interpretó en el duelo, fue utilizado por Mozart diez años después para la abertura de *La Flauta Mágica*, hecho que suscitó el enfado del compositor italiano, que cada vez que se interpretaba dicha ópera reclamaba con vehemencia la autoría del famoso tema musical.

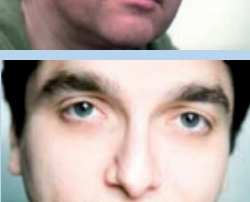
Clementi es autor de 20 de las más bellas sonatas para piano después de las de Beethoven, compuestas entre 1780 y 1820.

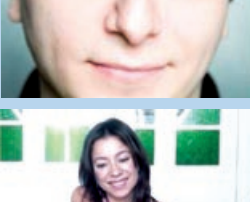
ANNE QUEFFÉLEC piano
" (...) Aureolada de deliciosa poesía, pero en absoluto falta de gracia, de hermosa fluidez, evitando cualquier alejamiento injustificable de dinamismo. (...) Sus interpretaciones van evolucionando en el registro de la emoción interior"
Bicentenario Chopin

DEZSŐ RANKI piano
" (...) con una maestría brillantísima pero manteniendo un excepcional dominio instrumental sino que ofrece por encima de todo una interpretación llena de libertad y de instinto"
Dernières Nouvelles D'Alsace

IGOR TCHETUEV piano
"Como solista, miembro de grupos de Cámara y compositor, sus interpretaciones muestran una novedad constante"
ocities.com

MARTA ZABALETA piano
"La sonoridad –con matices sugerentes entre piano y fuerte– las voces interiores, el carácter de la música, todo ello fue encarrado con una soltura fascinante"
Mundoclassica.com

FANNY CLAMAGRAND violín
"La jovencísima violinista francesa no sólo muestra un excepcional dominio instrumental sino que ofrece por encima de todo una interpretación llena de libertad y de instinto"
Dernières Nouvelles D'Alsace

RÉGIS PASQUIER violín
"Régis Pasquier ha tocado haciendo gala de un virtuosismo de los de antes. Enorme amplitud, una sonoridad generosa y envolvente que flotaba con potencia en el ambiente, proyectándose con libertad"
Sydney Morning Herald

ANTON STECK violín
"Un sonido natural, resonante y generoso con aroma propio. Una excelente técnica aplicada con tan poco esfuerzo que apenas se percibe. La natural fluidez del arco, con articulación precisa, revela una interpretación inteligente y la claridad exquisita del fraseo"
Diapason

GÉRARD CAUSSÉ viola
"Es uno de esos intérpretes cuya calidez y elocuencia musical nos hacen olvidar la perfección de su técnica"
Musical América

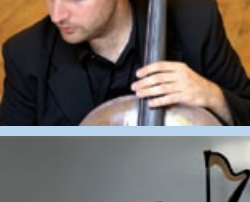
VLADIMIR MENDELSSHOHN viola
"Como solista, miembro de grupos de Cámara y compositor, sus interpretaciones muestran una novedad constante"
ocities.com

JOSETXU OBRÉGÓN violonchelo
"Su recital se fundamentó en una espléndida fusión de virtuosísimo técnico, rigor estilístico y libertad artística. Sin excesos ni alharacas, todo sonó con fluidez, elegancia y hondura musical, con líneas sinuosas bien articuladas y acentos vigorosos"
El Diario de Andalucía

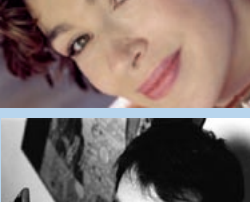
ISABELLE MORETTI arpa
"Isabelle Moretti demuestra un gran dominio de su instrumento"
New York Times

JULIETTE HROUËL flauta
" (...) y su interpretación nos corta el aliento. Su expresiva presencia, da la impresión de que la música vive a través de su cuerpo, a través de su flauta, ligera y casi mágica..."
Montréal Express

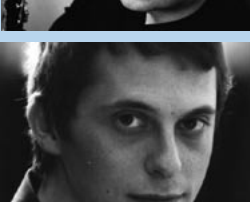
JOSÉ LUIS ESTELLÉS clarinete
" (...) No es que su limpieza y su seguridad resultaran sobrecogedoras, es que fue excepcional su capacidad de emitir sonidos de una delicadeza extrema, con unas partes en pianissimo nunca oídos antes a un clarinetista"
Diario Vasco

ROBERTO BALTAR oboe
" (...) Su sonoridad posee una amplitud sin sombras, una pedalización tan sobria como musical... un toque de potencia casi sinfónica"
Concert Classic

LUIS FERNANDO PÉREZ piano
" (...) Toca olvidándose del mundo y entonces nos habla a cada uno de nosotros con una voz que es sólo suya. Una voz que le diferencia cada vez más de sus contemporáneos"
Diapason

OLATZ SAITUA soprano
"La soprano Olatz Saitua mostró su cuidado y elegante estilo en el lied del quinto episodio, manteniéndose firme en sus prolongadas y agudas emisiones; a pesar de la fina condición de su voz, sigue escuchándose con claridad incluso cuando el gran coro entra en acción"
Jazz

AINHOA ZUBILLAGA mezosoprano
" Fue la mezo Ainhoa Zubillaga la que nos causó una mayor impresión"
Wiener Zeitung

Laguntzaile artistiko / Con la asistencia artística de CREA-Nantes:

CREA
N A N T E S

Argazkien artxiboa:
Archivo fotográfico: CREA-Nantes

Itzulpena:
Traducción: Arin-Arin (Castellano-Euskera)

Fotokomposaketa / Inprimaketa: Flash Composition, S.L.
Fotocomposición / Impresión: www.flashcomposition.com