

ONDINE

GABRIEL ERKOREKA

Cello Concerto 'Ekaitza'

Tres Sonetos de Michelangelo

Piano Concerto 'Piscis'

Asier Polo, cello

Carlos Mena, countertenor

Alfonso Gómez, piano

BASQUE NATIONAL ORCHESTRA

JUANJO MENA

GABRIEL ERKOREKA (b. 1969)

Cello Concerto 'Ekaitza' (2012)

24:19

1	I.	8:04
2	II.	10:28
3	III.	5:46

Tres Sonetos de Michelangelo (2009)

20:40

4	I. Sonetto XVIII	5:03
5	II. Interludio primo	1:48
6	III. Sonetto XI	4:10
7	IV. Interludio secondo	3:16
8	V. Sonetto XXVII	6:21

(Cornetts: François Cardey, Núria Sanromà)

Piano Concerto 'Piscis' (2021–22)

26:00

9	I.	9:15
10	II.	8:26
11	III.	8:17

ASIER POLO, cello (1–3)

CARLOS MENA, countertenor (4–8)

ALFONSO GÓMEZ, piano (9–11)

BASQUE NATIONAL ORCHESTRA

JUANJO MENA, conductor

Concerting synthesis and drama

The strength and expressiveness of the contrasts along with the dialectic between individual and group could briefly describe the three works included in this recording. With a chronological arc of more than a decade, we can listen to a recent composition such as *Piscis* (2021–22) and two other works, older and closer to one another: *Tres Sonetos de Michelangelo* (2009) and *Ekaitza* (2012). The first two were premiered by the Bilbao Symphony Orchestra, and *Ekaitza* by the Basque National Orchestra on its 30th anniversary, and all by the same soloists who perform them here. Given that the first compositions in Gabriel Erkoreka's catalogue date from the early 1990s, it is possible to conclude that this recording gathers mature works that certify an already consolidated style. This is undoubtedly more than apparent when listening to these three compositions, but their unity comes also from the fact that all of them belong to the concertante genre, although obviously in its contemporary aspect. The soloist stands in contrast to the orchestra, though in a tense relationship: sometimes in opposition, but also in union. Here lies the dialectic that Hegel formulated in his well-known expression about a thesis being confronted with an antithesis to generate a synthesis. This succession of concepts—able to originate an organic and progressive movement—can be heard in the composer's music. Erkoreka (b. 1969) himself is very aware of this when he writes in the program notes for *Ekaitza* that his work could be a synthesis, given the union of a multitude of materials that reflect the diverse interests and concerns that have accompanied him throughout his creative career.

Broadly speaking, Erkoreka's style is well defined in this album, with a music of precise craftsmanship and without major ruptures or clearly delimited periods. Moreover, his clear skill in compositional writing (orchestration, counterpoint, formal originality, etc.) demonstrates the seriousness, beauty, and self-awareness that his music has achieved. Erkoreka's predilection to conduct extreme sonorities with a strong sense of expressiveness is also worth noting. Therefore, his music conveys powerful and dramatic images through various topics such as folklore, mathematics, ecology, social issues. . . One can even hear a certain regret in it, which could be metaphorically illustrated by the title of one of his works, *Saturno* (1997), who is said to be the "lord of melancholy". In this regard, his work is sometimes dominated by a tense and suggestive sonority, as opposed to the music of other creators who, on the contrary, opt for simplicity and transparency. There is also a certain expressionism that, due to its intense colouring, can reflect from the mysterious paintings of El Greco to Francis Bacon's headache, or to cite a musical example, the expressive refinement of a composer as oblivious to trends as Henri Dutilleux. When it comes to his sound morphology, Erkoreka prefers precise elements to build his careful structures as opposed to the complex sound or noise, always difficult to limit. Nonetheless, he is a versatile composer and thus also uses very noisy and dense sounds in some parts, creating special moments of great poetic suggestion.

Concerto for cello and orchestra *Ekaitza*

As all the works presented in this album, *Ekaitza* has a peculiar form that explores unity. Although it is divided into three movements, all of them follow one another without interruption, enhancing a formal gesture of great expressive breath. *Ekaitza* means tempest in Basque, but this word is not associated with the famous Shakespearean drama. The storm rather reflects the nature of the composition, but as Erkoreka explains: “The work is not intended to be descriptive, although there is an unsettling murmur that envelops it, as well as a certain tendency towards descending movements and extreme sonorities.” Beethoven’s tempests in his sixth symphony or Vivaldi’s musical paintings in his concerto *Tempesta di mare* lie far behind.

Ekaitza is a work “that combines my continuous interest in natural phenomena, embodied in works such as *Krater* or *Océano*, with the present moment, which is more motivated by a fascination with the states of the mind, as *Trance* or *Ametsak*”. It is impossible to talk about the whole concerto in the brevity of these lines, but some particularities can be highlighted, such as the fact that, after a first movement that mainly indulges in the low sonorities of the cello, in the second movement—coinciding in the middle of the work—the cello performs its solo cadenza. This highlights once more the originality of the formal approach, given that in the concertante genre the cadenza is usually reserved for the first movement or as a final climax. On the other hand, in the third movement, a folk-like melody played on the cello over a pedal note creates clear and precise dance rhythms. The melody contains microtonal elements that enhance its naive and rustic character. But Erkoreka does not use these characteristics to recreate ancient or exotic paradises out of sentimentality or nostalgia. Instead, folklore is a material he uses as a pretext for experimentation in what the composer calls “sonority of a place”.

The work culminates in an intense orchestral *tutti* that imitates the dance rhythms and ends with a brief cello solo, performing a languid, microtonal *glissando* in its lowest register, which dilutes all the piece’s energy into a strong opposition between the individual and the collective. References to folklore and intertextuality are common to several of the composer’s works. Specifically in the concerto genre, the piece *Afrika* for marimba and orchestra stands out: taking some elements from African music, it constitutes a work of clear experimental and avant-garde artistry, as *Ekaitza*.

Tres Sonetos de Michelangelo

The program notes written by Erkoreka begin in a very suggestive manner: “Michelangelo Buonarroti’s Sonnets are a good example of a tense art, brimming with a creative force subjected to a marked opposition

of contraries.” Let us remember that Buonarroti’s texts have also been musicalized by Wolf, Britten and Shostakovich. From a very different approach, Erkoreka, for his part, works on that “subjected creative force”, so well represented by the slaves sculpted by Michelangelo. These works, which influenced so much the father of modern sculpture, Rodin, point out the tension between the finished and the unfinished, the smooth polished marble versus the crude material, figuration halfway to abstraction, etc. A whole range of oppositions that could well be heard in the composer’s music. It seems no coincidence that the high-pitched voice of the countertenor is responsible for personifying Buonarroti’s verses, in contrast with the low register associated with the male voice.

With an interesting formal approach created by three sonnets with two instrumental interludes, the work begins with *Sonetto XVIII*, in which the main character is fire. The beautiful first verse, *Sol pur col focol il fabbro il ferro stende* (‘Only with fire can the blacksmith spread iron’), connects us to the sound of the anvil, that we hear in a ritual way in a very different context to the famous anvil in Wagner’s *The Ring of the Nibelung*. The blacksmith’s hammer is very similar to the sculptor’s chisel, which is why Erkoreka writes that the “first sonnet symbolizes sculpture through variations in density and volume, where the homogeneous—almost marble-like—body of the strings is carved through metallic percussions”.

The first movement is followed by a brief interlude with tremolos of maracas and strings filled with trills, resembling a multitude of sparks caused by fire. According to the composer, this section represents union (love), as opposed to the second interlude, which would be separation (death). The second sonnet, not as figurative as the previous one, explores a melancholic mood. With a certain irony, and highlighting the complexity of the topics covered, Erkoreka composes a music that sounds boisterous and even bucolic, formed only by wind and percussion instruments, where the joyful rattle of a tambourine stands out. The composer writes that this movement is dedicated to painting, “emphasizing the differentiated colour of the wind instruments through a musical translation of perspective techniques, such as foreshortening”. This interest in sound timbre leads the *Sonetto XI* to end with a solo part between the voice and two Renaissance cornets, which seems to take us back to Buonarroti’s time.

The second interlude confronts the dynamics and extreme registers of the orchestra. These are presented in a static manner, but get suddenly interrupted by a fast rhythmic *ostinato*, in a new exploration of the tensions between opposing poles. The concertante composition ends with the *Sonetto XXVII*, dedicated to architecture as it investigates various echo and reverberation effects. The work overlaps layers of sound until it dissolves into nothingness, like the main character of the poems. A moment stands out: while talking about infinite beauty, time seems to freeze as the countertenor declaims an immense *messa di voce* over a voluminous and spaced orchestra.

Concerto for piano and orchestra *Piscis*

“Having been born under the sign of Pisces, and since piano is my instrument, with this title I intend to highlight in my first piano concerto a self-referential component linked to my own music, and especially to my previous piano works.” Erkoreka is well acquainted with his own music and knows how to write about it. It is difficult not to be tempted to compare him with Schumann. Both are great piano players with a clear self-referential element by quoting themselves in their compositions, and create a particular poetic universe. For this reason, some of the ideas heard in *Piscis* originate from Erkoreka’s previous piano works, gathered in an album performed by Alfonso Gómez, to whom this concerto is dedicated.

One of *Piscis*’ most relevant features is its formal originality and the great variety of textures it offers. The opening is a good summary of the work. It begins on the piano with an explosive, violent and powerful gesture, which performs a sort of cluster in the depths of the solo instrument that radiates out into the orchestra and gradually drifts into multiple vertiginous figurations. Most of the time, the piano conducts beautiful, fast, and irregular arabesques, very rarely homogeneous chords. Even at the beginning, reaching the end of the third minute, appears an extensive piano cadenza, also found in the other movements but in a more brief and sporadic manner. This enhances the formal integration and originality of the compositional structure.

From the first moment, the listener is certainly warned about the great technical skill required by the composition. But the latter is not a game of risky juggling, as this beginning gradually calms down while it moves through slower and more vaporous tempos, highlighting the great variety of characters and resources that Erkoreka is capable of creating in his music. He himself points this out in the program notes: “The intention was to create a wide spectrum of sonorities ranging from crystalline to opaque, passing through the murky, but also from the fluid or slippery.” These words indicate the plastic sense the composer has when dealing with sounds, thus highlighting the interdisciplinary work. This characteristic can also be found in another one of his works for solo piano and related to *Piscis* called *Nubes* (‘Clouds’ in Spanish). Its title has a lot of pictorial-musical impressionism reminiscent of Debussy, but obviously updated and far from any diatonic modalism. And though Erkoreka does not waive the use of certain consonances, his language is highly chromatic. Through the accumulation of semitones and dissonances he achieves powerful sonorous expressions that recall the image of nature, one of the concerns in *Piscis*. Thus, and conclusively, this fish flowing in the ocean wonders about the future health of our damaged environment and, in turn, learns about the mysteries of creation.

Gabriel Erkoreka was born in Bilbao in 1969. He studied composition at the Arriaga Superior Conservatoire, with Carmelo Bernaola in Vitoria, and at the Royal Academy of Music in London with Michael Finnissy. He obtained the DipRAM and a Master's Degree with Distinction from the University of London.

His works have been performed at many venues and festivals, including: the Biennale di Venezia in 2004, 2014 and 2019; the ISCM World Music Days in Manchester (1998), Hong Kong (2007) and Beijing (2018); the Musikverein in Vienna; the South Bank Centre, ICA and Wigmore Hall in London; the Festival Musica Strasbourg; the Huddersfield Contemporary Music Festival; the Tokyo Opera City Concert Hall; Carnegie Hall and Symphony Space in New York; the Time of Music Festival in Viitasaari (Finland); the Suså Festival (Denmark); the Konzerthaus in Berlin; the SWR JetztMusik in Mannheim; the Salle Cortot in Paris, as well as in other cities such as St. Petersburg, Buenos Aires and Sydney.

He has received commissions, among others, from the Nieuw Ensemble, Arditti Quartet, Hannover Biennale für Neue Musik, ensemble recherche, Ensemble Court-Circuit, PluralEnsemble, Royal Academy of Music Symphony Orchestra, National Orchestra of Spain, Cadaqués Orchestra, Basque National Orchestra and the Guggenheim Museum in Bilbao to mark its tenth anniversary. He was composer-in-residence with the Spanish National Youth Orchestra (JONDE) during the 2001–2002 season. In 2018 he was given Carte Blanche with the OCNE, celebrated at the National Music Auditorium in Madrid.

His music has been released on video by the BBVA Foundation, and on audio on the Stradivarius, KAIROS, Harmonia Mundi, Verso, IBS Classical and Odarek labels. His works are published by Tritó Edicions and Oxford University Press.

Erkoreka has won various awards for his compositions, such as the Reina Sofia Prize for Music Composition in 2008, First Prize at the 1996 SGAE Awards, and the Josiah Parker Prize from the Royal Academy of Music. In 2001 he won the Prix de Rome and the Composition Prize awarded by the Colegio de España in Paris and the INAEM. He has participated at the UNESCO International Rostrum of Composers, and the 1998 Gaudeamus Music Week in Amsterdam.

In 2001 he was made an Associate Member of the Royal Academy of Music (ARAM), where he taught orchestration. In 2014 he held the Manuel de Falla Chair of Composition in Seville, and also he gave the opening lecture at the University of the Basque Country Summer Courses. He has given conferences at the Berlin University of Arts (UdK), Estoril and Lisbon Festival, and the Complutense University of Madrid. He currently holds the post of professor in composition at MUSIKENE.

Gabriel Erkoreka has received the 2021 National Music Award in Composition, given by the Spanish Ministry of Culture.

erkoreka.com

Asier Polo

Carlos Mena

Alfonso Gómez

Considered by specialist critics as one of the most renowned cellists of his generation, **Asier Polo** has collaborated as a soloist with some of the most highly regarded orchestras on the international stage: Philharmonia Orchestra, London Symphony Orchestra, Danish National Symphony Orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Dresdner Philharmonie, Orchestre de Paris, BBC Philharmonic, Bergen Filharmoniske Orkester, Israel Philharmonic Orchestra, Berliner Symphoniker, Orquesta Nacional de México, Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, Louisiana Philharmonic, Buffalo Philharmonic Orchestra, Malaysian Philharmonic Orchestra, Orquesta Nacional de España and Basel Symphony Orchestra.

It is worth highlighting his devotion to contemporary music, especially that of his native country. Promoter of new works, composers such as Gabriel Erkoreka, Jesús Torres, Luis de Pablo, Jesús Villa-Rojo, Fernando Velázquez and Antón García Abril have all dedicated their cello concertos to him.

Together with the Orquesta Nacional de España, conducted by Juanjo Mena, he has recorded the two cello concertos by Joaquín Rodrigo, and the *Concerto for Cello and Orchestra No. 2* by Alberto Ginastera.

Asier Polo studied with E. Pascu, M. Kliegel and I. Monighetti. He also received expert advice from J. Starker, N. Gutman and M. Rostropovich at various master classes. He soon began to set himself apart, winning First Prizes in cello and chamber music at the National Young Musicians Competition in Spain.

He has received numerous awards, including the Ojo Crítico by Radio Nacional de España, the CEOE Foundation Award for Musical Performance and the National Music Award by the Ministry of Culture and Sports of Spain. In 2009, he was awarded “Ilustre de Bilbao” (an award which aims to recognise those who have left a positive mark on the city).

Asier Polo plays a Francesco Ruggeri cello (Cremona, 1689) purchased in collaboration with the Banco Santander Foundation.

asierpolo.com

Carlos Mena was trained by R. Levitt and R. Jacobs at the prestigious Schola Cantorum Basiliensis, where he is currently Professor of Historic Singing. His repertoire ranges from the Middle Ages to contemporary music. He has sung at venues such as Musikverein in Vienna, Barbican Centre in London, Felsenreitschule and Grosses Festspielhaus in Salzburg, Philharmonie in Berlin, Concertgebouw in Amsterdam, Chatelet in Paris, Teatro Real in Madrid, Liceu in Barcelona, Opera City Hall in Tokyo, Osaka Symphony Hall, Schönberg Hall in Los Angeles, Alice Tully Hall at the MET in New York, Kennedy Centre in Washington, Sydney Opera House, Concert Hall in Melbourne, Bellas Artes in Mexico City, Teatro Colón in Buenos Aires, among others.

His more than 50 recitals recorded for Harmonia Mundi, Mirare, Deutsche Grammophon, Sony Music and Glossa have received numerous national and international awards.

He has been a resident artist of the Palais de Beaux Arts, CNDM and Granada City Orchestra. He is a member of the Princess of Asturias Foundation Arts Award. He is Artistic Director of the Galicia Symphony Orchestra.

As director, he conducts the symphony orchestras of Bilbao, Asturias, Galicia, Navarra, Portugal, OCRTVE, Granada City, Córdoba, Barroca Catalana and La Cetra Barockorchester.

musiespana.com

In recent years, pianist **Alfonso Gómez** has become one of the most renowned performers of 20th and 21st century repertoire.

Awarded eleven times in national and international competitions, Gómez has performed concerts in Spain, France, Belgium, Holland, Luxembourg, Austria, Germany, Switzerland, Italy, Ukraine, United States, Canada, Mexico, Taiwan and South Korea.

The 12 albums recorded to date for various European labels have been widely acclaimed by specialist media sources and attest to the abundance, diversity and complexity of his repertoire. Amongst these are M. Ravel's complete works for piano and his monographic albums dedicated to C. Debussy, O. Messiaen, M. Feldman, F. Ibarondo and G. Erkoreka. In Paris, his album of Ramon Lazkano's piano works (KAÏROS), received the Grand Prix du Disque Musique Contemporaine de l'Académie Charles Cros.

His performances and recordings have been broadcast numerous times on radio and television in Europe and Asia. He currently resides in Germany and is a professor at the University of Music in Freiburg and associate professor at the State University of Music and Performing Arts in Stuttgart.

alfonsogomez.de

Basque National Orchestra is one of the most renowned symphonic ensembles in Spain and its activity is followed by thousands of people through its live concerts and various digital platforms. Fostered and developed by the Basque Government's Department of Culture, today, Basque National Orchestra is an orchestra that is firmly rooted in its community, has extremely high standards and is strongly committed to the dissemination of symphony music from all periods. It places special emphasis on the creation and promotion of Basque music worldwide, thanks to numerous international tours and record distribution. Its latest albums, Ravel, Americascapes and Ravel 2, registered under the Ondine label, have attracted the attention of global critics. Robert Treviño has been its main director since 2017 and, together, they work on progressive artistic improvement and new international positioning, with recent tours in Austria, Germany, Poland and Paris.

Thanks to its established and well-structured schedule, the orchestra regularly performs four concert cycles in Bilbao, Vitoria, San Sebastián and Pamplona. It also organises chamber music and a wide range of activities aimed at children and families. The orchestra is also invited to summer festivals, opera productions and special events.

The orchestra has shared the stage with great conductors such as Jerzy Semkov, Lawrence Foster, Yehudi Menuhin, Krzysztof Penderecki, Ruth Reinhardt, Gemma New, Juraj Valcuha, Jesús López Cobos, Juanjo Mena and José Ramón Encinar. Also, on the list of soloists are names such as Maria João Pires, Frank Peter Zimmermann, Mischa Maisky, Christian Zacharias, Leonidas Kavakos, Radu Lupu, Elisabeth Leonskaja, Alban Gerhardt, Pinchas Zukerman, Augustin Hadelich, Nikolai Lugansky, Yulianna Avdeeva, Joaquín Achúcarro, María Bayo, Carlos Mena, Ainhoa Arteta, Asier Polo, Pablo Ferrández, amongst many others. In a context of great choral tradition, the orchestra maintains a close relationship with the Orfeón Donostiarra, the Bilbao Choral Society and the Orfeón Pamplonés, amongst others.

euskadikoorkestra.eus

Juanjo Mena began his career as Artistic Director of the Bilbao Symphony Orchestra. His extraordinary talent was soon recognised internationally, named Chief Conductor of the Bergen Philharmonic, Principal Guest Conductor of the Carlo Felice Theater Orchestra and Associate Conductor of the National Orchestra of Spain. In 2011, he was appointed Chief Conductor of the BBC Philharmonic, taking the orchestra on tours across Europe and Asia, and conducting televised concerts from the Royal Albert Hall, as part of BBC Proms. Until 2023, he was Chief Conductor of Cincinnati's May Festival.

He has conducted the most prestigious ensembles in Europe, including the Berlin Philharmonic, Bavarian Radio Orchestra, Leipzig Gewandhaus Orchestra, London Philharmonic, Oslo Philharmonic, Rotterdam Philharmonic, Danish National Symphony Orchestra, Swedish Radio Symphony Orchestra, National Orchestra of France, Philharmonique della Scala, Tonhalle-Orchester Zürich, Bamberg Symphony Orchestra and the Dresden Philharmonic Orchestra. He regularly collaborates with the most renowned symphonic groups in Spain.

Since his North American debut with the Baltimore Symphony, he has conducted most of the continent's major orchestras, including the Chicago and Boston Symphonies, Cleveland Orchestra, Philadelphia Orchestra, New York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, Pittsburgh Symphony, Minnesota Orchestra, National Symphony Orchestra (Washington), the Detroit and Atlanta Symphonies, and the Toronto and Montreal Symphony Orchestras. In Asia, he regularly conducts the NHK Symphony Orchestra in Tokyo.

Juanjo Mena studied conducting with Sergiu Celibidache after his musical training at the Real Conservatorio Superior de Madrid, where he had Carmelo Bernaola and Enrique García Asensio as mentors. In 2016, he was awarded the Spanish National Music Award. He lives with his family in his native Basque Country.

juanjomena.com

Sintesia eta drama kontzertatzen

Kontrasteen indarra eta adierazmena, eta banakakoaren eta taldearen arteko dialektika. Horixe izan daiteke lan diskografiko honetan bildu diren hiru lanen oso deskribapen labur bat. Diskoaren arku kronologikoa hamarkada bat baino luzeagoa da. Hartara, duela gutxikoa den *Piscis* konposizioa entzun daiteke (2021–22), bai eta lehenago egindako eta bata bestetik gertuago dauden *Tres Sonetos de Michelangelo* (2009) eta *Ekaitza* (2012) lanak ere. Lehen biak Bilboko Orkestra Sinfonikoak estreinatu zituen, eta *Ekaitza*, Euskadiko Orkestrak, 30. urtemuga zela eta. Orduko hiru bakarlariek jotzen dituzte lanak hemen ere. Gabriel Erkorekaren (1969) katalogoaren barruan, lehen konposizioak 90eko hamarkadaren hasierakoak dira. Hortaz, grabazio honetan helduaroko lanak bildu direla ondoriozta daiteke, eta jada sendoa den estilo bat berresten dute. Hori argi geratzen da hiru konposizioak entzunez. Baina, gainera, osotasuna darie lan guztiak genero kontzertantekoak direlako, nahiz eta alderdi garaikidekoak diren, jakina. Bakarlaria orkestrari kontrajartzen zaio, baina harreman horretan tentsioa dago: batzuetan, elkarren aurka agertzen dira; beste batzuetan, berriz, bat egiten dute. Hain zuzen ere, hori da Hegelek bere aipu ospetsuan adierazi zuen dialektika: tesi bati antitesi bat kontrajartzen zaio, sintesi bat sortzeko azkenean. Mugimendu organiko eta mailakatu bat sortu dezaketen konzeptuen kateamendu hori Erkorekaren musikan entzun daiteke ederki asko. Konpositoreak ongi daki, *Ekaitza*ren programan egindako oharretan haren lana sintesia izan daitekeela idatzi batzuen, material ugari batzen direlako eta horiek guztiak bere sorkuntza-karreraren zehar lagundu dioten askotariko interesak eta jakin-nahiak islatzen dituztelako.

Azaletik, albumak ondo definitzen du Erkorekaren estiloa: musikaren egikera zehatza da, eta ez daude haustura handiak edo argi zedarrituriko aldiak. Bestalde, konposizio-idazketarako duen abileziak (orkestrazioa, kontrapuntua, originaltasun formalak, etab.) erakusten du nolako seriotasuna, edertasuna eta autokontzientzia lortu dituen Erkorekaren musikak. Era berean, aipatzekoa da Erkorekak oso gogoko dituela muturreko sonoritateak eta adierazmen bizikoak. Horregatik, haren musikak indar handiko irudi dramatikoak transmititzen ditu, askotariko gaiak erabiliz: folklorea, matematika, ekologia, gizarte-gaiak... Halako atsekabe bat ere entzuten da Erkorekaren musikan. Metaforikoki, haren lanetako baten izenburua horren adibide izan daiteke: *Saturno* (1997). Antza denez, malenkoniaren jauna da. Hari horretatik, sonoritate estua eta iradokitzailea gailentzen da batzuetan; beste sortzaile batzuek, ordea, soiltasuna eta gardentasuna hobesten dituzte. Nolabaiteko espresionismoa ere erakusten du, eta, oso koloretsua denez gero, El Greco pintura misteriotua edo Francis Baconen hunkidura ere islatu ditzake, edo, musikako adibide bat aipatzearen, modetarik oso urrun dagoen Henri Dutilleux konpositorearen fantasia espresiboa. Soinu-morfologia dela eta, Erkorekak elementu zehatzak nahiago ditu egitura zainduak eraikitzeko garaian, soinu konplexuaren edo

zarataren aldean, mugatzea zaila baita beti. Baina konpositore polifazetikoak da eta, horregatik, zarataren tankerako soinua trinkoak ere erabiltzen ditu batzuetan. Emaizta poesia iradokitzen duten une bereziak dira.

Biolontxelo eta orkestrarako kontzertua *Ekaitza*

Album honetan aurkezten diren lan guztiek bezala, *Ekaitzak* ere batasuna esploratzen duen forma bitxia du. Nahiz eta hiru mugimendutan banatuta dagoen, ez dago etenik haien artean, eta horrek arnasa espresibo handiko keinu formal bat sustatzen du. Izenburuaren esanahia gorabehera, ez dago Shakespeareren drama ospetsuarekin lotuta. Hobeto esanda, ekaitzak konposizioaren izaera islatzen du, baina Erkorekak dioen bezala: «Lanaren xedea ez da deskriptiboa izatea. Hala ere, marmar aztoragarri batek inguratzen du, eta joera bat dago beheranzko mugimenduetara eta muturreko sonoritateetara joateko». Oso urrun geratzen dira Beethovenen seigarren sinfoniako ekaitzak edo Vivaldiren pintura musikalki, *Tempesta di mare* kontzertuan bezala.

Ekaitzak «fenomeno naturaletan dudan interes jarraitua – *Krater* eta *Océano* lanetan irudikatu nuena, adibidez – eta nire oraina batzen ditu, buruaren egoerekiko lilurak motibatzen bainau, *Trance* edo *Ametsaken* bezala». Ezin da kontzertu osoa lerro gutxi batzuetan jorratu, baina berezitasun batzuk behintzat aziparratu daitezke. Esate baterako, biolontxeloren sonoritate baxuez gozatzen duen lehen mugimenduaren ostean, txeloak bakarkako kadentzia egiten du bigarren mugimenduan, lanaren erdian gaudenean. Berriz ere, horrek planteamendu formalaren originaltasuna nabarmentzen du, genero kontzertantean lehen mugimenduari edo amaierako klimaxari uzten baitaio normalean kadentzia. Ondoren, hirugarren mugimenduan, pedalnota batean biolontxeloarekin jotzen den izaera folklorikoko melodia batek dantza-eritmo argiak eta zehatzak sortzen ditu. Melodiak izaera tolesgabea eta landatarra indartzen dituen elementu mikrotonalak ditu. Nolanahi ere, Erkorekak ez ditu ezaugarri horiek erabiltzen paradisu zahar edo exotikoez gozatzeko sentimentaltasunetik edo nostalgiatik. Aitzitik, folklorea esperimentaziorako aitzakiatzat erabiltzen du, konpositoreak «leku baten sonoritate» deritzon eremuan.

Lana gorenera iristen da dantza-eritmoak imitatzen dituen orkestra-*tutti* bizi batekin, eta, amaitzeko, txelo-solo labur bat entzuten da, *glissando* ilaun eta mikrotonal bat eginez erregistrorik baxuenean. Piezaren energia osoa diluitzen du, banakakoaren eta kolektiboaren arteko aurkakotasun sendo batean. Konpositoreak folklorea eta testuarterkotasuna darabiltza erreferentzia gisa bere zenbait lanetan. Kontzertuaren genero zehatzean, marinba eta orkestrarako *Afrika* aipatu behar da: afrikar musikaren zenbait elementu erabiliz, egikera esperimentaleko lan abangoardista bat da argi eta garbi, *Ekaitza* bezalaxe.

Tres Sonetos de Michelangelo

Erkorekak programan idatzitako oharrak honelaxe iradokitzaile hasten dira: «Michelangelo Buonarrotiren sonetoak sormenezko indarrez gaindiko arte larri baten erakusgarri dira, eta indar hori kontrakoen arteko aurkakotasun nabari baten eraginpean dago». Gogora ekarri behar da hala nola Wolfek, Brittenek eta Xostakovitxek ere Buonarrotiren testuak musikatatu dituztela. Erkorekak, bere aldetik, oso hurbilketa desberdin batetik lantzen du «sormenezko indar» hori, Michelangelok bikain zizelkatutako esklaboek hain ondo irudikatzen dutena. Lan horiek eragin itzela izan zuten Rodinentzat, eskultura modernoaren aitarentzat, eta tentsio hori agerian jartzen dute: bukatuta dagoenaren eta bukatu gabearen arteko tentsioa, marmol leun landuaren eta gordintasun materikoaren artekoa, figurazioa abstrakzioarako bidean, etab. Aurkakotasun-sorta bat, Erkorekaren musikan lasai asko entzun zitekeena. Ahots maskulinoarekin lotzen diren baxuen aurrean, ez dirudi kasualitate kontratenorearen ahots altuak Buonarrotiren bertsoak pertsonifikatzea.

Planteamendu formala interesgarria da: hiru sonetok osatzen dute, bi interludio instrumentalekin. Obraren abiapuntua *Sonetto XVIII* da, zeinaren protagonista sua baita. Lehen bertsoa oso ederra da: «Sol pur col foco il fabbro il ferro stende» (errementariak suarekin soilik heda dezake burdina). Ingudearen soinuarekin konektatzen gaitu, eta modu erritualean entzuten dugu, Wagnerren *Nibelungoaren eratzunako* ingude ospetsuaren oso testuinguru desberdinean. Errementariaren mailuak eskultorearen zizelaren antz handia du. Horregatik, Erkorekak idatzen du «lehen sonetoak eskultura sinbolizatzen duela dentsitate-eta bolumen-aldaketen bidez, eta, horietan, soken gorputz homogenea —ia marmolezkoa— perkusio metalikoekin lantzen da».

Lehen mugimenduaren ondoren, interludio labur bat dator. Maraken tremoleekin eta trilloz betetako sokekin, suak sortutako txinparta mordoa ematen du. Konpositorearen hitzetan, atal horrek batasuna (maitasuna) adierazten du, bigarren interludioak bereizketa (heriotza) adierazten du eta. Bigarren sonetoak aldarte malenkoniatsu bat esploratzen du, eta ez da aurrekoa bezain figuratiboa. Nolabaiteko ironiaz eta gaien konplexutasuna azpimarratuz, Erkorekak konposatutako musikak zalapartatsua dirudi, baita bukolihoa ere. Haize- eta perkusio-instrumentuak soilik daude, eta pandero baten txintxirrin alai gailentzen da. Konpositoreak idatzi du mugimendu hori pinturari eskaini diola, eta «haize-instrumentuen kolore desberdina azpimarratzen da, perspektiba-teknikak musikara eramanez; eskortzoa, adibidez». Soinu-tinbrearen gaineko interesa dela eta, *Sonetto XI* solo batekin amaitzen da, ahotsak eta bi korneta errenazentistak egiten dutena. Hala, Buonarrotiren garaira eramaten gaituztela dirudi.

Bigarren interludioari dagokionez, orkestraren muturreko dinamikak eta erregistroak kontrajartzen dira. Modu estatikoan agertzen dira, eta, bat-batean, ostinato erritmiko eta bizkor batek eteten ditu, kontrako

poloen arteko tentsioak esploratzeko berriro ere. Konposizio kontzertantearen amaiera *Sonetto XXVII* lana da. Arkitektura jorratzen du, era askotako oihartzun- eta erreberberazio-efektuak ikertzen dira eta. Soinu-geruzak gainjartzen joaten da harik eta ezerezean disolbatzen den arte, poemen protagonista bezala. Edertasun infinituaz hitz egiten den une bat gailentzen da, eta ematen du denbora izoztu egiten dela kontratonearek berealdiko *messa di voce* bat deklamatzeko duenean, orkestra handi eta tartekatuta baten gainean.

Piano eta orkestrarako kontzertua *Piscis*

«Piscis zeinuaren eraginpean jaiotzen, eta nire instrumentua pianoa da. Hortaz, pianorako nire lehenengo kontzertuan, neure musikarekin eta, bereziki, nire aurreko piano-lanekin lotutako osagai autoerreferentzial bat agerian jarri nahi dut izenburu horrekin». Erkorekak ondo ezagutzen du bere musika, eta badaki horri buruz idazten. Zaila da Schumanekin konparatzeko tentazioan ez erortzea. Piano-jotzaile apartak dira biak, eta, konposizioetan beren burua aipatzen dutenez, elementu autoerreferentzial argia dute eta unibertso poetiko berezia sortzen dute. Horregatik, *Piscisen* entzuten diren ideietako batzuen jatorria aurreko piano-lanak dira. Alfonso Gómezek egindako disko batean daude, eta hari eskaintzen zaio kontzertu hau, hain zuzen.

Piscisen ezaugarriak garrantzitsuenetako bat originaltasun formal eta askotariko testurak dira. Hasiera bera lanaren laburpen ona da. Pianoa indar handiko keinu leherkor eta bortitz batekin hasten da. Kluster moduko bat egiten du instrumentu solistaren sakoneran, orkestran zehar hedatzen doa eta, azkenean, figurazio zorabiagarrietara jotzen du. Pianoak arabesko ederrak egiten ditu beti, bizkorak eta irregularrak; oso gutxitan egiten ditu akorde homogeneoak. Hasieran bertan, hirugarren minutua amaizera doanean, piano-kadentzia luze bat agertzen da. Beste mugimenduetan ere badago, baina laburragoa da eta noizean behin agertzen da. Era horretan, integrazio formal handiagoa eta originaltasuna lortzen dira konposizioaren egituran.

Hasieratik, konposizioak behar duen abilezia tekniko handiaren berri ematen zaio entzuleari, zalantzarik gabe. Dena den, hau ez da joko malabar arriskutsu bat: lasaitzen doa pixkanaka, denbora motelago eta arin igarotzen da, eta Erkorekak bere musikan sortu ditzakeen era askotako izaerak eta baliabideak nabarmentzen dira. Honela adierazten du programaren oharretan: «Nire asmoa sonoritate-espektrora zabal bat sortzea izan zen, eremu gardenetik opakuraino, uherretik pasatuz, baina baita eremu fluidotik edo irristakorretik ere». Erkorekaren hitzetatik ondorioztatzen da zentzu plastikoa darabilela soinuk tratatzen dituenean, eta, beraz, diziplinarteko lana agerian geratzen da. Ezaugarri hori *Piscisekin* lotuta dagoen piano hutserako beste lan batean ikusten da, *Nubesen*, hain zuzen. Izenburuak asko du inpresionista pikturiko-musikaletik, eta

Debussy ekartzen du gogora, baina eguneratua, noski, eta modalismo diatoniko orotik kanpo. Erkorekak hizkuntza nabarmenki kromatikoa baitu, nahiz eta kontsonantzia batzuk erabiltzeari uko ez egin. Tonuerdiak eta disonantziak metatuz, naturaren irudia gogora ekartzen duten soinu-adierazpen sendoak lortzen ditu, hori da eta *Pisciseko* kezketako bat. Horregatik, eta amaitzeko, ozeanoan zehar dabilen arrain horrek gure ingurumen minduak etorkizunean nolako osasuna izango duen galdetzen dio bere buruari, eta, aldi berean, kreazioaren misterioak ikasten doa.

Joan Gómez Alemany

Gabriel Erkoreka Bilbon jaio zen 1969an. Konposizioa ikasi zuen Juan Crisóstomo de Arriaga Goi-mailako Musika Kontserbatorioan, Carmelo Bernaolarekin Gasteizen eta, geroago, Michael Finnissyrekin Londreseko Royal Academy of Musicen, non bikaintasun diploma lortu baitzuen. Ondoren, master bat egin zuen University of Londonen, aipamen berezia eta guzti.

Erkorekaren lanak kontzertu-areto eta jaialdi askotan jo dituzte, esate baterako, Biennale di Venezia (2004, 2014 eta 2019); Manchester (1998), Hong Kong (2007) eta Pekingo (2018) ISCM World Music Days jaialdian; Vienako Musikvereinen; Londreseko Southbank Centre, ICA eta Wigmore Hallen; Estrasburgoko musika-jaialdian; Huddersfield Contemporary Music Festival jaialdian; Tokioko Opera City Concert Hallen; New Yorkeko Carnegie Hall eta Symphony Spacen; Viitasaariko (Finlandia) Time of Music jaialdian; Suså Festivalen (Danimarkan); Berlingo Konzerthausen; Mannheimgo SWR JetztMusiken; Parisko Cortot aretoan; eta San Petersburgon, Buenos Airesen eta Sydneyn, beste hiri batzuen artean.

Hainbat erakunderen enkarguak jaso ditu: Amsterdameko Nieuw Ensemblerenak, Arditti laukotearenak, Hannoverreko Biennale für Neue Musikenak, Ensemble Rechercherenak, Ensemble Court-Circuitenak, Plural Ensemblerenak, Royal Academy of Music Symphony Orkestrarenak, Espainiako Orkestra Nazionalarenak, Cadaqueseko Orkestrarenak, Bilbao Orkestra Sinfonikoarenak, Euskadiko Orkestrarenak eta Bilboko Guggenheim Museorenak, 10. urtemuga dela eta. 2001-02 denboraldian, konposizio-egonaldia egin zuen JONDEn. 2018an, OCNEren Gutun Zuria jaso zuen, Madrilgo Musika Antzoki Nazionalean.

BBVA fundazioak DVDrao editatu zuen Erkorekaren musika, eta CDak ere grabatu izan dituzte Stradivarius, KAIROS, Harmonia Mundi, Verso, IBS Classical eta Odrarek zigilueterako. Haren lanak Tritó Edicionez eta Oxford University Pressek argitaratu dituzte.

Erkorekak sari asko jaso ditu. Horien artean, hauek nabarmendu behar dira: musika-konposizioko Sofia Erregina Saria 2008an, SGAEren lehen saria 1996an eta Royal Academy of Musicen Josiah Parker saria. 2001ean Erromako saria eman zioten, eta Parisko Colegio de España erakundearen (INAEM) musika-konposizioaren saria. UNESCOko Konpositoreen Nazioarteko Tribunal parte hartu du, eta Gaudeamus Muziekweeken, 1998an.

2001ean, Royal Academy of Musicen (ARAM) ohorezko kide elkartu izendatu zuten, eta orkestrazio-eskolak eman zituen. 2014an, Manuel de Falla konposizio-katedrako irakasle aritu zen, eta EHUKo Udako Ikastaroen irekitze-hitzaldia eman zuen. Hitzaldiak eman ditu Berlingo UdKn, Estoril-Lisboa jaialdian eta Madrilgo Unibertsitate Konplutentsean. Gaur egun, konposizio-irakasle dihardu MUSIKENEn.

2021ean, Gabriel Erkorekak Kultura eta Kirol Ministerioak ematen duen Musika Sari Nazionalea jaso zuen.

Kritika espezializatuaren arabera, bere belaunaldiko biolontxelojolerik nabarienteko bat da **Asier Polo**. Izan ere, bakarlari aritu da nazioarteko panoramako orkestratik garrantzitsuenetako batzuekin: Philharmonia Orchestra, London Symphony Orchestra, Danish National Symphony Orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Dresdner Philharmonie, Orchestre de Paris, BBC Philharmonic, Bergen Filharmoniske Orkester, Israel Philharmonic Orchestra, Berliner Symphoniker, Mexikoko Orkestra Nazionale, São Pauloko Orkestra Sinfonikoa, Louisiana Philharmonic, Buffalo Philharmonic Orchestra, Malaysian Philharmonic Orchestra, Espainiako Orkestra Nazionale eta Basel Symphony Orchestra.

Aipatzekoa da konpromiso irmoa duela egungo musikarekin, bereziki bere herrialdekoarekin. Lan berriak bultzatzeko ahalegina egiten du, eta, besteak beste, Gabriel Erkoreka, Jesús Torres, Luis de Pablo, Jesús Villa-Rojo, Fernando Velázquez eta Antón García Abril konpositoreek biolontxelorako kontzertuak eskaini dizkiote.

Espainiako Orkestra Nazionalarekin batera eta Juanjo Mena maisuaren zuzendaritzapean, Joaquín Rodrigoren biolontxelorako bi kontzertuak eta Alberto Ginasteraren biolontxelorako eta orkestrarako 2. kontzertuko 50. lana grabatu ditu.

Asier Polok E. Pascu, M. Kliegel eta I. Monighettirekin ikasi zuen. Horrez gain, J. Starker, N. Gutman eta M. Rostropovichen aholku onak jaso izan ditu hainbat eskola magistraletan. Segituan nabarmendu zen, biolontxeloko eta ganbera-musikako lehen saria jaso baitzuen musikan diharduten gazteen Espainiako lehiaketa nazionalan.

Beste sari batzuk ere jaso ditu; adibidez, El Ojo Crítico saria, CEOE fundazioaren saria musika-interpretazioari eta Espainiako Kultura eta Kirol Ministerioaren Musika Sari Nazionalea. 2009an, Bilboko Ospetsua kondekorazioa eman zioten.

Asier Polok Banco Santander fundazioak utzitako Francesco Rugiero biolontxelo bat jotzen du (Cremona, 1689).

asierpolo.com

Schola Cantorum Basiliensis ospetsuan ikasi zuen R. Levitt eta R. Jacobsekin. Gaur egun, kantu historikoko irakasle dihardu eskola berean. **Carlos Menaren** errepertorioa Erdi Aroan hasi eta musika garaikideraino doa. Besteak beste, antzoki hauetan abestu du: Vienako Musikvereinen, Londreseko Barbican Centeren, Salzburgoko Felsenreitschule eta Grosses Festspielhaus, Berlingo Philharmonien, Amsterdameko Concertgebouwen, Parisko Chateleten, Madrilgo Errege Antzokian, Bartzelonako Liceun, Tokioko City Opera Hallen, Osaka Shymphony Hallen, Los Angeleseko Schönberg Hallen, New Yorkeko METeko Alice Tully Hallen, Washingtongo Kennedy Centeren, Sydney Opera Housen, Melbourneko Concert Hallen, Mexiko Hiriko Arte Ederren jauregian eta Buenos Aireseko Colón antzokian.

50 errezitaldi baino gehiago grabatu ditu Harmonia Mundi, Mirare, Deutsche Gramophon, Sony Music eta Glossarentzat, eta tokian tokiko zein nazioarteko sari ugari jaso ditu horiengatik.

Artista egoiliarra izan da Palais de Beaux Artsen, CNDMn eta Granada Hiria Orkestran. Asturiasko Printzesa Fundazioak ematen duen Arteen sariaren epaimahaiko kidea da. Galiziako Orkestra Sinfonikoaren zuzendari artistikoa da.

Orkestra-zuzendari gisa, sinfoniko hauek zuzendu ditu: Bilboko, Asturiaskoa, Galiziakoa, Nafarroakoa, Portugalgoa, OCRTVE, Granada Hirikoa, Kordobakoa, Kataluniako Orkestra Barrokkoa eta La Cetra Baroque Orchestra.

musiespana.com

Azken urteotan, **Alfonso Gómez** pianojolea XX. eta XXI. mendeetako erreperitorioaren interprete nabarientako bat bihurtu da.

Gómezek hamaika sari jaso ditu tokian tokiko eta nazioarteko lehiaketetan, eta kontzertuak eman ditu Espainian, Frantzia, Belgikan, Holandan, Luxenburgon, Austrian, Alemanian, Suitzan, Italian, Ukrainan, AEBn, Kanadan, Mexikon, Taiwanen eta Hego Korean.

Gaurdaino, 12 CD grabatu ditu Europako hainbat zigilurentzat, eta hedabide espezializatuek harrera bikaina egin diete denei. Lan horiek Gómezen erreperitorioaren oparotasuna, aniztasuna eta konplexutasuna erakusten dituzte. Azpimarratzekoak dira M. Ravelen pianorako lan guztien integrala eta C. Debussy, O. Messiaen, M. Feldman, F. Ibarrondo eta G. Erkorekari eskainitako disko monografikoak. Gómezek egindako Ramon Lazkano, piano works (KAIROS) diskoak Grand Prix du Disque Musique Contemporaine de l'académie Charles Cros saria jaso zuen Parisen.

Haren emanaldiak eta grabazioak Europako eta Asiako irrati eta telebistetan eman dituzte askotan. Orain Alemanian bizi da, eta Friburgoko Musika Unibertsitateko irakasle katedratikoa eta Musikaren eta Arteen Stuttgarteko Estatu Unibertsitateko irakaslea da.

alfonsogomez.de

Euskadiko Orkestra Espainiako orkestra sinfonikorik garrantzitsuenetako bat da, eta milaka lagunek haren jarduera jarraitzen dute zuzeneko kontzertuetan eta plataforma digitaletan. Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak sustatu eta garatu zuen Euskadiko Orkestra, eta, gaur egun, exijentzia-maila handiko herrialdeko orkestra bat da, garai guztietako musika sinfonikoa zabaltzeko konpromiso irmoa duena. Arreta berezia jartzen du euskal musika sortu eta mundu osoan hedatzeko lanean, nazioarteko bira ugari eta disko-grabazioak egiten baititu. Azken albumak, Ravel, Americascapes eta Ravel 2, Ondine zigiluarekin erregistratu ditu, eta mundu-mailako kritikarien arreta erakarri dute. Egungo zuzendari titularra Robert Treviño da 2017az gozotzik. Orkestrarekin lanean ari da hobekuntza artistikoa lortzeko gutxika, eta nazioartean beste era batera posizionatzeko. Izan ere, birak egin dituzte azken aldiak Austrian, Alemanian, Polonian eta Parisen.

Euskadiko Orkestrak jarduera egonkorra eta ongi egituratua du, eta lau kontzertu-ziklotan aritzen da Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Iruñean. Ganbera-musika ere egiten du, eta haur zein familientzako askotariko jarduerak. Gainera, udako jaialdietara, opera-ekoizpenetara eta ezohiko ekitaldietara gonbidatzen dute.

Orkestrak zuzendari bikaineekin partekatu du agertokia; adibidez, Jerzy Semkov, Lawrence Foster, Yehudi Menuhin, Krzysztof Penderecki, Ruth Reinhardt, Gemma New, Juraj Valcuha, Jesús López Cobos, Juanjo Mena eta José Ramón Encinarrekin. Eta, besteak beste, bakarlari hauekin ere jardun du: Maria João Pires, Frank Peter Zimmermann, Mischa Maisky, Christian Zacharias, Leonidas Kavakos, Radu Lupu, Elisabeth Leonskaja, Alban Gerhardt, Pinchas Zukerman, Augustin Hadelich, Nikolái Lugansky, Yulianna Avdeeva, Joaquín Achúcarro, María Bayo, Carlos Mena, Ainhoa Arteta, Asier Polo eta Pablo Ferrándezekin. Koru-tradizio luzeko testuinguru batean dagoenez, Euskadiko Orkestrak harreman estua du Donostiako Orfeoiarekin, Bilboko Koral Elkartearekin eta Iruñeko Orfeoiarekin, besteak beste.

euskadikoorkestra.eus

Juanjo Menak Bilboko Orkestra Sinfonikoan hasi zuen bere zuzendari artistiko karrera. Nazioartean berehala aitortu zioten ezohiko talentua, eta Bergeneko Filarmonikako zuzendari nagusi, Carlo Felice Antzokiko Orkestrako zuzendari nagusi gonbidatu eta Espainiako Orkestra Nazionaleko zuzendari elkartu izendatu zuten. 2011n, BBC Philharmonicen titulartasuna lortu zuen, eta orkestra horrekin birak egin zituen Europan eta Asian. Halaber, telebistaz emandako kontzertuak zuzendu zituen Royal Albert Hallen, BBC Proms kontzertuen baitan. Cincinnatiko May Festival jaialdiaren zuzendari titularra izan zen 2023ra arte.

Europako orkestrarik entzutetsuenak zuzendu ditu, honako hauek barne: Berlingo Filarmonikoa, Bavariako Irratiko Orkestra, Leipzigekeo Gewandhaus Orkestra, Londreseko Filarmonikoa, Osloko Filarmonikoa, Rotterdameko Filarmonikoa, Danimarkako Orkestra Sinfoniko Nazionalea, Suediako Irratiko Orkestra Sinfonikoa, Frantziako Orkestra Nazionalea, Filarmonica della Scala orkestra, Tonhalle Orchester Zürich, Bambergeko Orkestra Sinfonikoa eta Dresdengo Orkestra Filarmonikoa. Espainiako orkestra sinfonikorik garrantzitsuenekin kolaboratzen du sarritan.

Ipar Amerikako Baltimoreko Sinfonikoarekin debuta egin ostean, kontinente horretako orkestra nagusi gehienak zuzendu ditu, hauek guztiak barne: Chicagoko Sinfonikoa, Bostongo Sinfonikoa, Clevelandeko Orkestra, Filadelfiako Orkestra, New Yorkeko Filarmonikoa, Los Angeleseko Filarmonikoa, Pittsburgheko Sinfonikoa, Minnesotako Orkestra, Orkestra Sinfoniko Nazionalea (Washington), Detroit eta Atlantako sinfonikoak eta Toronto eta Montrealgo orkestra sinfonikoak. Asian, Tokioko NHK Symphony Orchestra zuzentzen du maiz.

Juanjo Menak Sergiu Celibidacherekin ikasi zuen zuzendaritza, musika-ikasketak Madrilgo Goi-mailako Errege Kontserbatorioan egin ondoren. Bertan, Carmelo Bernaola eta Enrique García Asensio izan zituen mentore. 2016an, Espainiako Musika Sari Nazionalea irabazi zuen. Familiakoekin bizi da jaioterrian, Euskadin.

juanjomena.com

Concertando la síntesis y el drama

La fuerza y la expresividad de los contrastes junto a la dialéctica entre individuo-grupo sería una muy breve descripción de las tres obras que reúne este trabajo discográfico. Con un arco cronológico de más de una década, podemos escuchar una reciente composición como *Piscis* (2021–22), y otras dos obras más antiguas y cercanas entre sí como son *Tres Sonetos de Michelangelo* (2009) y *Ekaitza* (2012). Las dos primeras fueron estrenadas por la Orquesta Sinfónica de Bilbao, y *Ekaitza* por Euskadiko Orkestra en ocasión de su 30º aniversario; y en los tres casos por los mismos solistas que aquí las interpretan. Teniendo en cuenta que las primeras composiciones dentro del catálogo de Gabriel Erkoreka (1969) datan de inicios de los 90, se puede concluir que esta grabación reúne trabajos de madurez y que certifican un estilo ya consolidado. Sin duda, ello es más que evidente escuchando estas tres composiciones; pero además, su unidad también viene dada porque todos los trabajos pertenecen al género concertante, aunque obviamente en su vertiente contemporánea. El solista se contrapone a la orquesta, si bien en una tensa relación: a veces de oposición, pero también de unión. He ahí la dialéctica que formuló en su conocida expresión Hegel acerca de que a una tesis se le contrapone una antítesis para generar una síntesis. Esta concatenación de conceptos que pueden generar un movimiento orgánico y progresivo bien se puede escuchar en la música del compositor. El propio Erkoreka es muy consciente de ello al escribir en las notas al programa de *Ekaitza* que su obra podría ser de síntesis, dada la unión de multitud de materiales que reflejan diversos intereses e inquietudes que le han acompañado a lo largo de su carrera creativa.

A grandes rasgos, este álbum define bien el estilo de Erkoreka, con una música de factura precisa y sin grandes rupturas ni períodos claramente delimitados. Además, su clara habilidad para la escritura compositiva (orquestración, contrapunto, originalidad formal, etc.) demuestra la seriedad, belleza y autoconsciencia que su música ha alcanzado. Cabe destacar también la predilección de Erkoreka por realizar sonoridades extremas y con un fuerte sentido de la expresividad. Por ello, su música transmite poderosas y dramáticas imágenes mediante diversos temas como el folklora, la matemática, la ecología, lo social... Incluso se puede escuchar en su música cierto pesar, que se podría ejemplificar metafóricamente en el título de una de sus obras, *Saturno* (1997), de quien se dice que es el «señor de la melancolía». En este sentido, a veces domina en su trabajo una sonoridad tensa y sugerente frente a la música de otros creadores que por el contrario apuestan por la sencillez y la transparencia. También hay un cierto expresionismo que, por su intenso colorido, puede reflejar desde la misteriosa pintura de El Greco hasta el desgarrar de Francis Bacon, o por citar un ejemplo musical, el refinamiento expresivo de un compositor tan ajeno a las modas como Henri Dutilleux. En relación a su morfología sonora, Erkoreka prefiere elementos precisos para construir

sus cuidadosas estructuras frente al sonido complejo o ruido, siempre difícil de limitar. Aunque él es un compositor polifacético, y por eso también utiliza en algunas partes sonidos muy ruidistas y densos, creando momentos especiales de gran sugerencia poética.

Concierto para violonchelo y orquesta *Ekaitza*

Como todas las obras presentadas en este álbum, *Ekaitza* tiene una peculiar forma que explora la unidad. Aunque dividida en tres movimientos, todos ellos se suceden sin interrupción, lo que potencia un gesto formal de gran aliento expresivo. *Ekaitza* significa tempestad en euskera, pero esta palabra no se asocia al famoso drama shakesperiano. Más bien la tempestad refleja el carácter de la composición, pero como explica Erkoreka: «La obra no pretende ser descriptiva, si bien hay un rumor inquietante que la envuelve, y existe cierta tendencia hacia los movimientos descendentes y sonoridades extremas». Quedan muy lejos las tempestades de Beethoven en su sexta sinfonía o las pinturas musicales de Vivaldi como en su concierto *Tempesta di mare*.

Ekaitza es una obra «que aún mi continuado interés por los fenómenos naturales, plasmado en obras como *Krater* u *Océano*; con el momento actual, que está más motivado por la fascinación por los estados de la mente, en *Trance* o *Ametsak*». Resulta imposible hablar de todo el concierto en la brevedad de estas líneas, pero se pueden destacar algunas particularidades como que, tras un primer movimiento que se recrea principalmente en las sonoridades graves del violonchelo, en el segundo movimiento, y coincidiendo en mitad de la obra, el chelo realiza su cadencia solista. Esto remarca una vez más la originalidad del planteamiento formal, ya que en el género concertante, habitualmente se reserva la cadencia para el primer movimiento o como clímax final. Por otro lado, en el tercer movimiento, una melodía de carácter folklórico interpretada en el violonchelo sobre una nota pedal crea claros y precisos ritmos de danza. La melodía contiene elementos microtonales que potencian su carácter ingenuo y rústico. Pero Erkoreka no utiliza estas características para recrearse en paraísos antiguos o exóticos desde el sentimentalismo o la nostalgia. Sino más bien, el folklore es un material que utiliza como pretexto para la experimentación, en lo que el compositor llama «sonoridad de un lugar».

La obra culmina en un intenso *tutti* orquestal que imita los ritmos danzantes, y finaliza con un breve solo de chelo realizando un lánguido y microtonal *glissando* en su registro más grave, que diluye toda la energía de la pieza en una fuerte oposición entre individuo y colectivo. Las referencias al folklore y la intertextualidad son comunes en varias obras del compositor. Específicamente en el género del concierto destaca *Afrika* para marimba y orquesta, donde tomando algunos elementos de la música africana se erige como una obra de clara factura experimental y vanguardista, como *Ekaitza*.

Tres Sonetos de Michelangelo

Así de sugerentes empiezan las notas al programa escritas por Erkoreka: «Los Sonetos de Miguel Ángel Buonarroti son buena muestra de un arte tenso y rebosante de una fuerza creativa sometida a una marcada oposición de contrarios». Recordemos que los textos de Buonarroti han sido musicalizados también por Wolf, Britten o Shostakovich. Por su parte, Erkoreka desde una aproximación muy diferente trabaja esa «fuerza creativa sometida» que tan bien representan los esclavos esculpidos por Michelangelo. Estas obras que tanto influyeron al padre de la escultura moderna, Rodin, señalan esa tensión entre lo acabado y lo inacabado, el mármol liso pulido frente al bruto matérico, la figuración a camino de la abstracción, etc. Toda una serie de oposiciones que bien se podrían escuchar en la música del compositor. No parece casualidad que la voz aguda del contratener, frente a los graves asociados a la voz masculina, sea la responsable de personificar los versos de Buonarroti.

Con un interesante planteamiento formal creado por tres sonetos con dos interludios instrumentales, la obra se inicia con el *Sonetto XVIII* que tiene como protagonista al fuego. El primer verso, de gran belleza, *Sol pur col foco il fabbro il ferro stende* (Solo con fuego el herrero el hierro extiende), nos conecta con el sonido del yunque que escuchamos de manera ritual en un contexto muy diferente al famoso yunque en *El anillo del Nibelungo* de Wagner. El martillo del herrero, bien se asemeja al cincel del escultor, por ello Erkoreka escribe que el «primer soneto simboliza la escultura mediante variaciones de densidad y volumen, en las que el cuerpo homogéneo -casi mármoleo- de las cuerdas es tallado mediante percusiones metálicas».

Al primer movimiento le sigue un breve interludio que, con sus trémolos de maracas y cuerdas llenas de trinos, parecería ser una multitud de chispas provocadas por el fuego. El significado de esta sección en palabras del compositor representa la unión (amor), frente al segundo interludio que sería la separación (muerte). El segundo soneto, no tan figurativo como el anterior, explora un estado de ánimo melancólico. Con cierta ironía, y resaltando la complejidad de los temas tratados, Erkoreka compone una música que suena bulliciosa e incluso bucólica, formada únicamente por instrumentos de viento y percusión, donde destaca el alegre sonajero de una pandereta. El compositor escribe que este movimiento está dedicado a la pintura, «haciendo énfasis en el color diferenciado de los instrumentos de viento a través de una traducción musical de técnicas de perspectiva, como el escorzo». Este interés por la tímbrica sonora hace que el *Sonetto XI* finalice con una parte solística entre la voz y dos cornetas renacentistas, que parece transportarnos a la época de Buonarroti.

Por lo que respecta al segundo interludio, se contraponen tanto dinámicas como registros extremos de la orquesta. Estos se presentan de manera estática pero repentinamente son interrumpidos por un

rítmico y veloz ostinato, en una nueva exploración de las tensiones entre polos contrarios. La composición concertante finaliza con el *Sonetto XXVII*, dedicado a la arquitectura por investigar diversos efectos de eco y reverberación. La obra va superponiendo capas de sonido hasta disolverse en la nada, como el protagonista de los poemas. Destaca un momento en el que se habla de la infinita beldad y el tiempo parece congelarse al declamar el contratenor una inmensa *messa di voce* sobre una orquesta voluminosa y espaciada.

Concierto para piano y orquesta *Piscis*

«Habiendo nacido bajo el signo de Piscis, y siendo el piano mi instrumento, con este título pretendo evidenciar en mi primer concierto para piano una componente autorreferencial vinculada a mi propia música, y especialmente, a mis obras pianísticas anteriores». Erkoreka bien conoce su música y sabe escribir sobre ella. Es difícil no caer en la tentación de compararlo con Schumann. Ambos, grandes intérpretes del piano, tienen un claro elemento autorreferencial al citarse a sí mismos en sus composiciones, y crean un universo poético particular. Por eso, algunas de las ideas que se escucharán en *Piscis* tienen origen en su obra pianística previa, reunida en un disco interpretado por Alfonso Gómez, a quien se le dedica este concierto.

Una de las características más relevantes de *Piscis* es su originalidad formal y la gran variedad de texturas que nos aporta. El mismo comienzo es un buen resumen de la obra. Se inicia en el piano con un explosivo gesto violento y poderoso, que realiza una especie de clúster en las profundidades del instrumento solista que se irradia en la orquesta y va derivando en numerosas figuraciones de carácter vertiginoso. El piano casi siempre realiza bellos arabescos, rápidos e irregulares, muy pocas veces acordes homogéneos. Incluso en el mismo inicio, terminando el minuto tercero, ya aparece una extensa cadencia pianística, algo que también encontramos en los otros movimientos pero de manera más breve y esporádica. Con ello se consigue una mayor integración formal y originalidad en la estructura compositiva.

Sin duda desde el primer momento se avisa al oyente de la gran destreza técnica que necesita la composición. Pero esta no es un juego de arriesgados malabares, ya que poco a poco este inicio va calmándose mientras transita por tiempos más lentos y vaporosos que remarcan la gran variedad de caracteres y recursos que Erkoreka es capaz de crear en su música. Él mismo lo señala cuando en las notas al programa escribe: «La intención fue crear un amplio espectro de sonoridades que van desde lo cristalino a lo opaco, pasando por lo turbio; pero también desde lo fluido o resbaladizo». Se deduce de estas palabras el sentido plástico que tiene el compositor al tratar los sonidos, resaltándose así el trabajo interdisciplinar. Esta característica la podemos encontrar también en una obra suya para piano solo y relacionada con *Piscis* como es *Nubes*. Un título que tiene mucho de impresionista pictórico-musical que recuerda a Debussy, pero

obviamente actualizado y fuera de todo modalismo diatónico. Y es que Erkoreka aunque no renuncie a utilizar ciertas consonancias tiene un lenguaje marcadamente cromático. Mediante la acumulación de semitonos y disonancias, consigue poderosas expresiones sonoras que recuerdan la imagen de la naturaleza, una de las preocupaciones de *Piscis*. Por eso y en conclusión, este pez fluyendo en el océano se pregunta sobre la futura salud de nuestro dañado medio ambiente y, a su vez, aprende los misterios de la creación.

Joan Gómez Alemany

Gabriel Erkoreka

Gabriel Erkoreka nace en Bilbao en 1969. Estudia composición en el Conservatorio Superior de Música Juan Crisóstomo de Arriaga, con Carmelo Bernaola en Vitoria, y posteriormente en la Royal Academy of Music de Londres con Michael Finnissy, donde obtiene el Diploma de excelencia y un Máster con distinción por la University of London.

Sus obras han sido interpretadas en numerosas salas de concierto y festivales, como en la Biennale di Venezia (2004, 2014 y 2019); los ISCM World Music Days de Manchester (1998), Hong Kong (2007) y Beijing (2018); la Musikverein de Viena; el South Bank Centre, ICA y Wigmore Hall de Londres; el Festival Musica de Estrasburgo, el Huddersfield Contemporary Music Festival; el Tokyo Opera City Concert Hall; el Carnegie Hall y Symphony Space de Nueva York; el Festival Time of Music de Viitasaari (Finlandia); el Suså Festival (Dinamarca), la Konzerthaus de Berlín, el SWR JetztMusik en Mannheim; la Sala Cortot de París, y en otras ciudades tales como San Petersburgo, Buenos Aires y Sydney.

Ha recibido encargos, entre otros, del Nieuw Ensemble de Ámsterdam, Cuarteto Arditti, Biennale für Neue Musik de Hannover, ensemble recherche, Ensemble Court-Circuit, PluralEnsemble, Royal Academy of Music Symphony Orchestra, Orquesta Nacional de España, Orquesta de Cadaqués, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Euskadiko Orkestra, y Museo Guggenheim de Bilbao con motivo de su 10º aniversario. En la temporada 2001-02 fue compositor en residencia de la JONDE. En 2018 recibió la Carta Blanca de la OCNE, celebrada en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Su música ha sido editada en DVD por la Fundación BBVA, así como grabada en CD para los sellos Stradivarius, KAIROS, Harmonia Mundi, Verso, IBS Classical y Odrarek. Sus obras están publicadas por Tritó Edicions y Oxford University Press.

Erkoreka ha obtenido diversos premios entre los que cabe destacar: Premio Reina Sofía de Composición Musical en 2008, Primer Premio de la SGAE 1996, y el Josiah Parker Prize de la Royal Academy of Music. En 2001 obtuvo el Premio de Roma, así como el Premio de Composición Musical Colegio de España en París-INAEM. Ha participado en la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO, y en la Gaudeamus Muziekweek 1998.

En 2001 fue nombrado miembro asociado honorífico de la Royal Academy of Music (ARAM), donde impartió clases de orquestación. En 2014 fue profesor de la Cátedra de Composición Manuel de Falla, e impartió la Lección Inaugural de los Cursos de Verano de la UPV-EHU. Ha ofrecido conferencias en la UdK de Berlín, en el Festival Estoril-Lisboa, y en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor de Composición en MUSIKENE.

En 2021, Gabriel Erkoreka recibió el Premio Nacional de Música, otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Considerado por la crítica especializada como uno de los violonchelistas más destacados de su generación, **Asier Polo** ha colaborado como solista con algunas de las orquestas más importantes del panorama internacional: Philharmonia Orchestra, London Symphony, Danish National Symphony, Sinfonica Nazionale della RAI, orquestas filarmónicas de Dresde, Bergen, Israel, Louisiana, Buffalo y Malaysian, BBC Philharmonic, Berliner Symphoniker, Nacional de México, Sinfónica de Sao Paulo, Orquesta Nacional de España o la Basel Symphony Orchestra.

Cabe destacar su compromiso con la música actual, especialmente con la de su país. Impulsor de nuevas obras, compositores como Gabriel Erkoreka, Jesús Torres, Luis de Pablo, Villa-Rojo, Fernando Velázquez y García Abril le han dedicado sus conciertos para violonchelo.

Asier Polo estudió con E. Pascu, M. Kliegel e I. Monighetti. Comenzó pronto a destacar al obtener el Primer Premio de violonchelo y de música de cámara en el Concurso Nacional de Juventudes Musicales de España.

Ha recibido premios, entre los que cabe destacar el Premio Ojo Crítico de, el Premio Fundación CEOE a la interpretación Musical y el Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura y Deportes de España. En 2009 fue condecorado “Ilustre de Bilbao”.

Asier Polo toca un violonchelo Francesco Rugieri (Cremona, 1689) cedido por la Fundación Banco Santander.

asierpolo.com

Formado con R. Levitt y R. Jacobs en la prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis donde actualmente **Carlos Mena** es el profesor de canto histórico. Su repertorio abarca desde el Medioevo hasta la música contemporánea. Ha cantado salas como Musikverein de Viena, Barbican Center de Londres, Felsenreitschule y Grosses Festspielhaus de Salzburgo, Philharmonie de Berlín, Concertgebouw de Amsterdam, Chatelet de París, Teatro Real de Madrid, Liceu de Barcelona, City Opera Hall de Tokyo, Osaka Shymphony Hall, Schönberg Hall de Los Angeles, Alice Tully Hall del MET de Nueva York, Kennedy Center de Washington, Sidney Opera House, Concert Hall de Melbourne, Bellas Artes de Ciudad de México, Teatro Colón de Buenos Aires...

Sus más de 50 recitales grabados para Harmonia Mundi, Mirare, Deutsche Gramophon, Sony Music y Glossa han recibido numerosos premios nacionales e internacionales.

Ha sido artista residente del Palais de Beaux Arts, del CNDM y de la Orquesta Ciudad de Granada. Es miembro del Premio de las Artes de la Fundación Princesa de Asturias. Es director artístico de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

Como director de orquesta dirige a las sinfónicas de Bilbao, Asturias, Galicia, Navarra, Portugal, OCRTVE, Ciudad de Granada, Córdoba, Barroca Catalana y La Cetra Barock Orchestra.

musiespana.com

El pianista **Alfonso Gómez** se ha convertido en los últimos años en uno de los más destacados intérpretes del repertorio de los S. XX y XXI.

Galardonado en once ocasiones en concursos nacionales e internacionales, Gómez ha ofrecido conciertos en España, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Austria, Alemania, Suiza, Italia, Ucrania, Estados Unidos, Canadá, México, Taiwán y Corea del Sur.

Los 12 CD's grabados hasta la fecha para diversos sellos europeos han tenido una acogida entusiasta por la prensa especializada y atestiguan la abundancia, diversidad y complejidad de su repertorio. Destacan su integral con la obra completa para piano de M. Ravel y sus discos monográficos dedicados a C. Debussy, O. Messiaen, M. Feldman, F. Ibarrodo y G. Erkoreka. Su disco "Ramon Lazkano, piano works" (KAİROS) recibió en París el Grand Prix du Disque Musique Contemporaine de l'académie Charles Cros.

Sus actuaciones y grabaciones han sido retransmitidas en numerosas ocasiones por la radio y televisión en Europa y Asia. Actualmente reside en Alemania y es profesor catedrático en la Universidad de Música de Freiburg y profesor en la Universidad Estatal de la Música y las Artes Escénicas de Stuttgart.

alfonsogomez.de

Euskadiko Orkestra es uno de los conjuntos sinfónicos más importantes de España y su actividad es seguida por miles de personas a través de sus conciertos en directo y de diferentes plataformas digitales. Promovida y desarrollada desde el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, Euskadiko Orkestra es hoy una orquesta de país con un altísimo nivel de exigencia y firmemente comprometida con la difusión de la música sinfónica de todas las épocas. Atiende con especial énfasis la creación y expansión de la música vasca en todo el mundo a través de sus numerosas giras internacionales o de la distribución de grabaciones discográficas. Sus últimos álbumes, registrados bajo el sello Ondine, Ravel, Americascapes y Ravel 2 han llamado la atención de la crítica mundial. Robert Treviño es su director titular desde el año 2017 y juntos trabajan en una progresiva mejora artística y en un nuevo posicionamiento internacional, con recientes giras en Austria, Alemania, Polonia y París.

A través de una asentada y bien estructurada actividad la orquesta actúa en cuatro ciclos de conciertos en Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Pamplona. También programa música de cámara y un amplio abanico de actividades dirigidas al público infantil y familiar. Además, es invitada a festivales de verano, producciones de ópera y eventos extraordinarios.

La orquesta ha compartido escenario con grandes batutas como Jerzy Semkov, Lawrence Foster, Yehudi Menuhin, Krzysztof Penderecki, Ruth Reinhardt, Gemma New, Juraj Valcuha, Jesús López Cobos, Juanjo Mena, José Ramón Encinar. En la lista de solistas figuran también nombres como Maria João Pires, Frank Peter Zimmermann, Mischa Maisky, Christian Zacharias, Leonidas Kavakos, Radu Lupu, Elisabeth Leonskaja, Alban Gerhardt, Pinchas Zukerman, Augustin Hadelich, Nikolái Lugansky, Yulianna Avdeeva, Joaquín Achúcarro, María Bayo, Carlos Mena, Ainhoa Arteta, Asier Polo, Pablo Ferrández y un largo etcétera. En un contexto de gran tradición coral, la Orquesta mantiene una estrecha relación con el Orfeón Donostiarra, la Sociedad Coral de Bilbao y el Orfeón Pamplonés, entre otras.

euskadikoorkestra.eus

Juanjo Mena comenzó su carrera como director artístico de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Su extraordinario talento pronto fue reconocido internacionalmente, siendo nombrado Director Principal de la Filarmónica de Bergen, Director Principal Invitado de la Orquesta del Teatro Carlo Felice y Director Asociado de la Orquesta Nacional de España. En 2011 se alzó con la titularidad de la BBC Philharmonic, llevando a la orquesta en giras por Europa y Asia, dirigiendo conciertos televisados desde el Royal Albert Hall, como parte de los BBC Proms. Hasta 2023 fue Director Titular del May Festival de Cincinnati.

Ha dirigido las más prestigiosas formaciones de Europa, incluidas la Filarmónica de Berlín, Orquesta de la Radio de Baviera, Orquesta Gewandhaus de Leipzig, Filarmónica de Londres, Filarmónica de Oslo, Filarmónica de Rotterdam, Orquesta Sinfónica Nacional Danesa, Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, Orquesta Nacional de Francia, Orquesta Filarmónica della Scala, Tonhalle Orchester Zürich, Orquesta Sinfónica de Bamberg y la Orquesta Filarmónica de Dresde. Colabora habitualmente con las más agrupaciones sinfónicas más importantes de España.

Tras su debut en Norteamérica con la Sinfónica de Baltimore, ha dirigido la mayoría de las principales orquestas del continente, incluyendo la Sinfónica de Chicago, Sinfónica de Boston, Orquesta de Cleveland, Orquesta de Filadelfia, Filarmónica de Nueva York, Filarmónica de Los Ángeles, Sinfónica de Pittsburgh, Orquesta de Minnesota, Orquesta Sinfónica Nacional (Washington), las Sinfónicas de Detroit y Atlanta, y las Orquestas Sinfónicas de Toronto y Montreal. En Asia, dirige asiduamente la NHK Symphony Orchestra en Tokio.

Juanjo Mena estudió dirección con Sergiu Celibidache tras su formación musical en el Real Conservatorio Superior de Madrid, donde tuvo a Carmelo Bernaola y Enrique García Asensio como mentores. En 2016 fue galardonado con el Premio Nacional de Música de España. Vive con su familia en su País Vasco natal.

juanjomena.com

Tres Sonetos de Michelangelo

Texts by Michelangelo Buonarroti (1475–1564)

1 Sonetto XVIII

Sol pur col foco il fabbro il ferro stende
al concetto suo caro e bel lavoro,
né senza foco alcuno artista l'oro
al sommo grado suo raffina e rende;

né l'unica fenice sé riprende
se non prim'arsa; ond'io, s'ardendo moro,
spero più chiar resurger tra coloro
che morte accresce e 'l tempo non offende.

Del foco, di ch'i' parlo, ho gran ventura
c'ancor per rinnovarmi abbi in me loco,
sendo già quasi nel numer de' morti.

O ver, s'al cielo ascende per natura,
al suo elemento, e ch'io converso in foco
sie, come fie che seco non mi porti?

2 Sonetto XI

La ragion meco si lamenta e dole,
parte ch'i' spero amando esser felice;
con forti esempi e con vere parole
la mie vergogna mi rammenta e dice:

-Che ne riporterà dal vivo sole
altro che morte? e non come fenice-.
Ma poco giova, ché chi cader vuole,
non basta l'altru' man pront' e vittrice.

l' conosco e' mie danni, e 'l vero intendo;
dall'altra banda albergo un altro core,
che più m'uccide dove più m'arrendo.

In mezzo di duo mort' è 'l mie signore:
questa non voglio e questa non comprendo:
così sospeso, el corpo e l'alma muore.

3 Sonetto XXVII

l' mi credetti, il primo giorno ch'io
mira' tante bellezze uniche e sole,
fermar gli occhia com'aquila nel sole
nella minor di tante ch'i' desio.

Po' conosciut'ho il fallo e l'erro mio:
ché chi senz'ale un angel seguir vole,
il seme a sassi, al vento le parole
indarno isparge, e l'intelletto a Dio.

Dunche, s'appresso il cor non mi sopporta
l'infinita beltà che gli occhi abbaglia,
né di lontan par m'assicuri o fidi,

che fie di me? qual guida o qual scorta
fie che con teco ma' mi giovi o vaglia,
s'appresso m'ardi e nel partir m'uccidi?

Publisher: Tritó Edicions

Recording: Miramón, Donostia–San Sebastián, 4–8 September 2023

Executive Producer: Reijo Kiilunen

Recording Producer: Ingo Petry (Take5 Music Production)

Recording Engineer: Fabian Frank (Arcantus Musikproduktion)

Editing, Mixing & Mastering: Ingo Petry

© & © 2024 Ondine Oy, Helsinki

Booklet Editor: Joel Valkila

Cover: Shutterstock

Photos: Juanxo Egaña; Gari Garaialde; Carlos Díaz

araba álava

Basque National Orchestra