

musikeNews

n° 38 zk. Diciembre 2019 Abendua

KAIJA SAARIAHO

K. Saariaho

AURKIBIDEA - ÍNDICE

- Nortzuk gara..... Pág. 3 Orr.
- Iritzia/Opinión por Margarita Lorenzo..... Pág. 4 Orr.
- Kaija Saariaho por Zuriñe F. Gerenabarrena..... Pág. 8 Orr.
Obrak..... Pág.10 Orr.
- Erreportaia por Anna Roig..... Pág.12 Orr.
- Berriak/Noticias Pág.16 Orr.
- Mediateka Pág. 29 Orr.
- Toccata y Fuga Pág. 32 Orr.

Musikenews es una publicación realizada por alumnos que cursan la asignatura de Taller de Publicaciones en Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco)

Directora: Mari Jose Cano Espín

Redacción: Anna Roig i Soler, Laura D'Angelo, Ana Estévez Fernández

Colaboración: Juan Miguel González, Juan Matías y Aitor Aburto

Irakurtzeko / Léenos en
www.musikene.eus
Kontaktuan jartzeko / Contáctanos
musikenews@musikene.eus

NORTZUK GARA

Laura D'Angelo

Ma José Cano

Anna Roig i Soler

Ana Estévez Fernández

Colaboradores

Juan Miguel
González

Juan Matías

Aitor Aburto

IRITZIA

Mujeres compositoras: El caso de Kaija Saariaho

No pretendo aprovecharme de esta oportunidad que se me brinda de escribir para Musikene y hacer un alegato a favor de las mujeres compositoras, directoras o intérpretes. No obstante, al hilo de la visita de Kaija Saariaho y su música en Musikene, resulta tentador denunciar la situación de desigualdad que las mujeres han sufrido en el pasado y que, aún en pleno siglo XXI, seguimos arrastrando como una losa en mayor o menor medida todas las que hemos aspirado a compartir nuestra música con el público y hacer de ello nuestro modo de vida.

Dentro del claustro de profesorado de Musikene tenemos ejemplos claros que pueden ilustrar lo anterior: mujeres que están en el candelero a nivel nacional e internacional que pueden contar en primera persona los obstáculos a los que se han debido enfrentar para sacar adelante sus proyectos musicales por el hecho de ser mujeres; y también tenemos mujeres de excepcional valía, bien preparadas y con méritos sobrados para estar en otros escenarios musicales que, lamentablemente, no han podido alcanzar el mismo reconocimiento que sus colegas hombres por falta de medios, oportunidades o, simplemente, por la creencia de que ciertas responsabilidades y talentos no son consustanciales a nuestro género. Sé muy bien de lo que estoy hablando.

En el mundo de la composición, por ejemplo, la mujer ha luchado por hacerse con un hueco desde tiempos remotos. En pleno Renacimiento, Maddalena Casulana decía:

«Deseo mostrar al mundo, tanto como pueda en esta profesión musical, la errónea vanidad de que sólo los hombres poseen los dones del arte y el intelecto, y de que estos dones nunca son dados a las mujeres». (Briscoe, 1987, p. 20)

Siglos más tarde (S. XIX), no mejoró demasiado el panorama para las mujeres creadoras.

por la Dra. Margarita Lorenzo de Reizabal

Así, la autora de las siguientes líneas, Clara Schumann, de quién celebramos este 2019 su nacimiento hace 200 años, decepcionada, se autocensura:

«Alguna vez creí que tenía talento creativo, pero he renunciado a esta idea; una mujer no debe desear componer. Ninguna ha sido capaz de hacerlo, así que ¿por qué podría esperarlo yo?» (Briscoe, 1987, p. 70)

A principios del siglo XX Gustav Mahler le hizo saber a su futura esposa, una jovencísima Alma Schindler, que en su mundo había lugar para un solo compositor, y éste era él:

«Tú no debes tener más que una profesión: la de hacerme feliz. Los papeles en esta presentación deben estar bien repartidos. Y a mí me incumbe el de 'compositor', el de quien 'trabaja'. El tuyo será el del compañero, del camarada comprensivo». (Briscoe, 1987, p. 87)

«Kaija Saariaho musikagile
arrakastatsua eredu
paradigmatiko gisa aipa
daiteke»

Dando un salto en el tiempo, la segunda mitad del siglo XX y especialmente este comienzo del XXI parece estar dando finalmente voz a la música de muchas mujeres compositoras que, excelentemente formadas y con mucha valentía, poco a poco han ido permeando su mundo sonoro en el panorama de la creación contemporánea. Podemos citar a Kaija Saariaho como ejemplo paradigmático de compositora de éxito y reconocida internacionalmente. Una muestra de ello en España es el Premio que la Fundación BBVA "Fronteras del conocimiento" le otorgó el año pasado (2018) por su extraordinaria contribución a la música contemporánea. Y es que sus obras se escuchan en todo el mundo y no pasa una semana sin que sea programada en distintos escenarios, con los y las mejores intérpretes y orquestas.

Kaija Saariaho cumplió el pasado día 14 de octubre 67 años. Lejos quedan sus comienzos como compositora en su Helsinki natal, donde recibiría la influencia inevitable, casi patriarcal, de Jean

«Nire musikan antzemate al
da ezkerra naizela? Erronka
bakarra musika interesgarria
idaztea da» dio Saariahok

Sibelius y, según confiesa en sus escritos, donde echó en falta algún referente de mujer compositora a la que poder seguir y en la que poder mirarse. Y es que en la década de 1970 no existía ninguna compositora destacada en Finlandia. Mucho ha tenido que luchar y soñar esta creadora para convertirse hoy en día en uno de los paradigmas de los estudios de género en el ámbito musical (Moisala y Diamond, 2000) y objeto de estudio de un buen número de tesis doctorales en todo el mundo.

En una entrevista publicada en un periódico nacional, al preguntarle si se percibe al escuchar música si ésta ha sido escrita por un hombre o por una mujer, Kaija respondió: «¿Se nota en mi música que soy zurda? El único reto es escribir música interesante» (El País, 17-02-2007). Y así zanja Saariaho toda polémica feminista o reivindicativa que se pudiera suscitar en torno al lenguaje de la mujer y su presencia en el ámbito de la composición.

Kaija Saariaho

Bere musikaren gakoak: amestutako soinu-espazioak

Saariaho siempre ha estado fascinada por el mundo de los sueños. El musicólogo y estudioso de su obra, Cristo Barrios (2017), ve una primera asociación explícita al mundo onírico en su obra para violonchelo y piano *Im Traume* (1980), si bien su obra más representativa en este ámbito es *L'Amour de loin* (2000), su primera ópera. El argumento de esta ópera prima gira en torno al incesante sueño de su protagonista, fundiendo el mundo real con el imaginado.

Saariaho reconoce tener sensaciones sinestésicas que conectan sensaciones de carácter visual, táctil e incluso corporal con los sonidos y utiliza estas habilidades como fuente de inspiración para componer (Moisala, 2009). Una de las grandes preocupaciones de Saariaho es la búsqueda de los factores que componen el "color del sonido". Tal es el caso de su obra *Vers le blanc* (1982), donde Saariaho ralentiza sonidos hasta el extremo, y *Jardin secret I* (1985), dominada por un campo de sonidos que se mueven lentamente.

«Tomó varios años. Pero empecé a aprender cómo los sonidos se comportan en el espacio, y cómo podía emplear mi conocimiento de las propiedades físicas del sonido en mi orquestación; cómo podía hacer realidad mis espacios soñados». Kaija Saariaho (entrevista con Tom Service publicada en *Kaija Saariaho: Visions, Narratives, Dialogues*, 2011)

Las asociaciones que Kandinsky estableció entre artes visuales y música supusieron un importante estímulo para Saariaho, cuyas composiciones han estado siempre abiertas a la interacción entre la música y las artes visuales. Esta relación se da precisamente en *D'OM LE VRAI SENS*, donde tanto el solista como los músicos de la orquesta incorporan elementos coreográficos que complementan su contenido musical (Barrios, 2017).

«Saariahoren konposizioak beti egon dira musika eta arte bisualen arteko interakziora zabalik»

Saariaho ha dicho al respecto: «Lo más importante en mi percepción es que el mundo visual y el musical son uno para mí» (Moisala, 2009, p 59).

Aunque la música de Saariaho puede encuadrarse dentro de la tradición occidental con el complemento de recursos tecnológicos, su música cuestiona muchos aspectos del pensamiento musical convencional, invirtiendo la jerarquía tradicional de paradigmas musicales, como la colocación del color del sonido en un plano más importante que la armonía o las alturas de los sonidos. La creadora confirma en varias entrevistas publicadas que siente la necesidad de crear a partir de cómo siente y percibe el mundo que le rodea. Según describe Moisala (2009), Saariaho compone generalmente dibujando bocetos visuales a mano para, posteriormente, analizar el espectro de sonidos, seleccionarlos y a partir de ellos crear el material armónico. Esta información, racionalmente concebida, da paso a una selección intuitiva de los acordes que van a constituir su organización armónica. Con el mapa de acordes dibujado, desarrolla el resto de los materiales musicales para diseñar la estructura de la pieza.

Cuando en 1978 Saariaho asiste a los famosos cursos de composición de Darmstadt, escucha en directo composiciones de los franceses Gérard Grisey y Tristan Murail, integrantes de la posteriormente llamada corriente espectral que acabará teniendo una gran influencia en sus obras. Sintiendo que había llegado a un callejón sin salida con la técnica serial, este momento supuso un giro importante en su pensamiento compositivo. No obstante, Saariaho no cree en la pureza de estos métodos, sino más bien en la búsqueda de técnicas que le permitan desarrollar su propio lenguaje expresivo: «El enfoque de Grisey no encaja con el mío [...] él tenía una manera muy sistemática de analizar sus sonogramas, su orquestación era matemática» (Saariaho, 2011, p. 174).

En su trabajo de composición, Saariaho siempre ha utilizado herramientas de procesamiento electrónico del sonido y programas informáticos. Con ellos, sintetiza procesos concretos pregrabados y sonidos musicales, y además crea paisajes sonoros virtuales y modifica espacios sonoros existentes.

Musikaren interpretazio espresiboaren aldeko alegatua

Saariaho muestra su total desacuerdo con aquellos intérpretes que deciden no involucrarse emocionalmente cuando interpretan música contemporánea. En su opinión, estos músicos parecen estar absolutamente convencidos de que la única manera correcta de abordar determinados lenguajes compositivos recientes es con una

ejecución fría e inexpresiva. Saariaho manifiesta sin ambages su deseo de que su música sea interpretada de manera expresiva, advirtiendo a sus intérpretes de que «si alguien, sin trabajar conmigo, toca mi música y la toca de manera fría o agresiva, eso va en contra de mi música» (Saariaho, 2011, p. 16)

«Norbaitek, nirekin lanik egin gabe, nire musika jotzen badu eta modu hotz edo oldarkorreetan jotzen badu, nire musikaren aurka doa»

Orión o la dualidad acción-inacción, movimiento-estaticidad

Peter Laki (2002) explica en una breve reseña en la página web de Saariaho que la obra *Orión*, comisionada por la Orquesta de Cleveland, representa el viaje musical que el misterioso y aventurero cazador de la mitología griega, Orión, realiza desde su muerte como el hijo mortal de Neptuno, el dios de los mares, hasta el cielo, convertido por Zeus en una radiante constelación. Esta dualidad de Orión, ser humano activo (hiperactivo) y, posteriormente, un objeto celestial inmóvil, le brinda a Saariaho la oportunidad de explotar ese contraste entre acción y estaticidad en una obra de tres movimientos: "Recuerda que debes morir" ("Memento mori"), "Cielo invernal" ("Winter Sky") y "Cazador" ("Hunter"). *Orión* es la obra de mayor duración (22') hasta la fecha de la compositora dentro del repertorio puramente sinfónico.

Referencias

- Barrios, C. (2017). *Compositores y solistas: una investigación cualitativa sobre la creación y la libertad interpretativa en el repertorio contemporáneo para clarinete*. Tesis Doctoral. Universidad Complutense. Madrid. Disponible en <http://eprints.ucm.es/47567/1/T40058.pdf>
- Briscoe, J. (1987). *Historical Anthology of Music by Women*. Bloomington: Indiana University Press.
- Laki, P. (2002). Recuperado de <https://saariaho.org/works/orion/> el 28/10/2019
- Moisala, P. (2009). *Kaija Saariaho*. Urbana: University of Illinois Press.
- Moisala, P. y Diamond, B. (2000). *Music and Gender*. Urbana: University of Illinois Press.
- Saariaho, K. (2011). *Visions, Narratives, Dialogues*. T. Howell (ed.). Aldershot: Ashgate Publishing.

LA COMPOSITORA

«Saariaho combina la experimentación del anterior estilo de vanguardia con una aproximación hacia lo profundo y misterioso»

Kaija Saariaho (Helsinki, 1952) es una compositora internacionalmente reconocida en el campo de la creación contemporánea.

Pertenece a una generación de compositores europeos nacidos después del período de posguerra, que combina la experimentación del anterior estilo de vanguardia con una aproximación hacia lo profundo y misterioso.

Su obra se mueve en torno al pensamiento electrónico como elemento que trasciende las herramientas tecnológicas, para crear un universo musical personal, estimulando la imaginación desde lo poético.

En 1982 se instala en Francia, con la intención de afianzar su lenguaje y comienza su experiencia compositiva en el IRCAM. Incorpora en su música, los métodos utilizados por los compositores espectrales franceses, ayudándose del ordenador como herramienta de transformación del material sonoro así como asistente en la composición.

En una de sus primeras obras de esa época, *Vers le blanc* (1982) aparece esa filiación tecnológica, a partir de su experiencia con el programa de síntesis de voz Chant (IRCAM), indagando en el proceso de transformación progresiva del estado de un material a otro, mediante la interpolación y junto al empleo de métodos de análisis del sonido; lo que le permitirá derivar campos armónicos, realizando una transición del timbre a la armonía.

Por Zuriñe F. Gerenabarrena

Kaija Saariaho (Helsinki, 1952) nazioartean ospe handiko konpositorea da sormen garaikidearen esparruan. Gerraondoko garaia ondoen jaiotako konpositore europarren belaunaldikoa, aurreko abangoardia-estiloaren esperimantazioa eta sakon eta misteriosua denari gerturatzea uztartzen ditu.

Bere obra pentsamendu elektronikoaren inguruan mugitzen da, musika-unibertso pertsonala sortzeko tresna teknologikoengandik haratago dagoen elementu modura, imajinazioa poetikatik abiatuta suspertuz.

1982an Frantziara joan zen bizitzera eta IRCAMen hasi zuen konposizio-ibilbidea. Bere musikari frantziar konpositore espektralek erabiltzen dituzten metodoak gehitzen dizkio, ordenagailua soinu-materialaren eraldaketarako tresna gisa eta konposizioan laguntzeko erabiliz.

Filiatio teknologiko hori garai horretako lehenengo obretako batean agertzen da, *Vers le blanc* (1982), Chant (IRCAM) ahotsaren sintesi programarekin izandako esperientziatik abiatuta, interpolazioaren bitartez eta soinuaren analisiaren metodoarekin batera material batetik besterako egoera-erlatatze progresiboaren prozesua aztertuz, modu horretan eremu harmonikoak eratorri eta tinbretik harmonikarako trantsizioa eginez.

Esta transformación progresiva del material sonoro se verá reflejada en las tempranas obras para flauta, violoncello, viola, harpa, voz,..., junto a obras de cámara intimistas, imaginadas para intérpretes predilectos y amigos como fértil espacio de intercambio de experiencias; son ejemplo *Laconisme de l'aile, Petals, Fall, NoaNoa, Amers, Près, Gates* y las posteriores *Folia, Lonh, Mirrors*.

Es conocido el artículo publicado en la revista especializada *Contemporary Music review* (1987), titulado "Timbre and harmony: interpolation of timbral structures" donde Saariaho trata las relaciones entre armonía y timbre, incorporando la asistencia del ordenador en la composición como recurso en la investigación musical e introduciendo los ejes de sonido-ruido, generadores de tensión, remplazando la función dinámica de la armonía. De esta manera se refiere a la oposición de consonancia y disonancia basada en el modelo de timbre, sonido claro contra ruido, extendiéndose a otros elementos de construcción del material sonoro y organización de alturas.

Muchas de sus obras están basadas en fenómenos y formas naturales, estructuradas a partir del análisis científico y focalizadas en la búsqueda instrumental, con resultados tímbricos que abren nuevas posibilidades de conexión entre instrumento y electrónica en sus diferentes apariciones.

Se puede observar una gran influencia literaria, tomando como referencia a escritores comprometidos con la sociedad: S. Plath, Kafka, Hölderlin, P. Eluard, Tarkovsky, Bergman, S. Weill o A. Maalouf... a los que pone voz en las óperas *L'Amour de loin, Adriana Mater, Émilie*, así como en diferentes obras vocales con orquesta, ciclos de canciones, oratorio o drama inspirado en el teatro Nôh en: *Château de l'âme, Oltra mar, Quatre instants, La Passion de Simone, Only the Sound Remains*.

Kaija Saariaho en su música orquestal y en sus conciertos para solista y orquesta, explora una variada gama de contrastes tímbricos, destacando la formación de masas y texturas sonoras encadenadas en lentas transformaciones con una escritura transitoria entre los diferentes procesos; todo ello, unido a la figura del instrumentista que tiene su reflejo en la orquesta.

Soinu-materialaren eraldaketa progresibo hori ganbera obra intimistekin batera flauta, biolontxelo, biola, harpa edo ahotserako obra goiztiarretan islatzen da, esperientzia elkar-trukerako espazio oparo gisa interpretatzaile kutun eta lagunentzat imajinatuak, horren erakusgarri *Laconisme de l'aile, Petals, Fall, NoaNoa, Amers, Près, Gates* eta ondorengo *Folia, Lonh, Mirrors*.

Ezaguna da *Contemporary Music review* (1987) aldizkari espezializatuan "Timbre and harmony: interpolation of timbral structures" izenburuarekin argitaratutako artikulua, non Saariahok harmonia eta tinbrearen arteko harremanaz idazten duen, konposizioan ordenagailuaren laguntza musika-ikerketari baliabide gisa gehituz, tentsio eragile diren soinu-zarata ardatzak ere sartuz, harmoniaren funtzio dinamikoa ordezkaturik. Modu horretara adierazten du tinbrearen eremuan oinarritutako kontsonantzia eta disonantziaren arteko oposizioari, soinu gardena zarataren aurka, soinu-materialaren eraikuntzaren beste elementuetara eta alturen antolaketara zabalduz.

Obra asko fenomeno eta forma naturaletan oinarritutak ditu, analisi zientifikotik abiatu eta egituratuak zein bilaketa instrumentala ardatz hartuz, bere agerpen ezberdinetan instrumentu eta elektronikaren arteko konexio aukera berriak zabaltzen dituen emaitza tinbrikoekin.

Literaturaren eragin handia ikus daiteke, gizartearekin konpromisoa duten idazleengandik hain zuzen ere: S. Plath, Kafka, Hölderlin, P. Eluard, Tarkovsky, Bergman, S. Weill edo A. Maalouf... *L'Amour de loin, Adriana Mater, Émilie* operatan ahotso ematen diana, eta orkestrarekin obra bokal ezberdinetan, abesti, oratorio edo drama zikloetan, Nôh antzerkian, *Château de l'âme, Oltra mar, Quatre instants, La Passion de Simone, Only the Sound Remains* bezalakoetan inspiratua.

Kaija Saariaho-k, bere orkestra-musikan zein bakarlari eta orkestrarentzat kontzertuetan, kontraste tinbriko gama anitza esploratzen du, nabarmentzekoak izanik soinu masa eta testura ezberdinen formazioa, eraldaketa moteletan kateatuak prozesu ezberdinen artean trantsiziozko idazketarekin, guztia orkestran bere isla duen instrumentistaren figurari lotua.

Saariahoren obrak

Música para orquesta

- *Asteroid 4179: Toutatis*
- *Verblendungen* (1984)
- *Du Cristal* (1989)
- *Forty Heartbeats* (1998)
- *Nymphéa Reflection* (2001)
- *Song for Betty* (2001)
- *Orion* (2002)
- *Laterna Magica* (2008)
- *Lumière et Pesanteur* (2009)
- *Terra Memoria* (2009): String Orchestra Version
- *Circle Map* (2012)
- *Ciel d'hiver* (2013)

Orquesta y solo(s)

- *...à la Fumée* (1990): orquesta, alto flute y cello
- *Graal théâtre* (1994): violín y orquesta
- *Château de l'âme* (1996): soprano, coro SA y orquesta
- *Aile du songe* (2001): flauta y orquesta
- *Cinq reflets* (2001): soprano, barítono y orquesta
- *Quatre Instants* (2002): versión de orquesta para soprano solista
- *Adriana Songs* (2006): mezzo soprano y orquesta
- *Notes on Light* (2006): cello y orquesta
- *Leino Songs* (2007): soprano y orquesta
- *Mirage* (2007): cello, soprano y orquesta
- *D'OM LE VRAI SENS* (2010): clarinete y orquesta
- *Emilie Suite* (2011): soprano y orquesta
- *Maan varjot* (2013): órgano y orquesta
- *True Fire* (2014): barítono y orquesta
- *Trans* (2015): arpa y orquesta

Ensemble grande (7 o más músicos)

- *Lichtbogen* (1986)
- *Io* (1987)
- *Aer* (1991)
- *Solar* (1993)
- *Meiges* (1998): para 12 cellos

Solo(s) y ensemble grande (7 o más músicos)

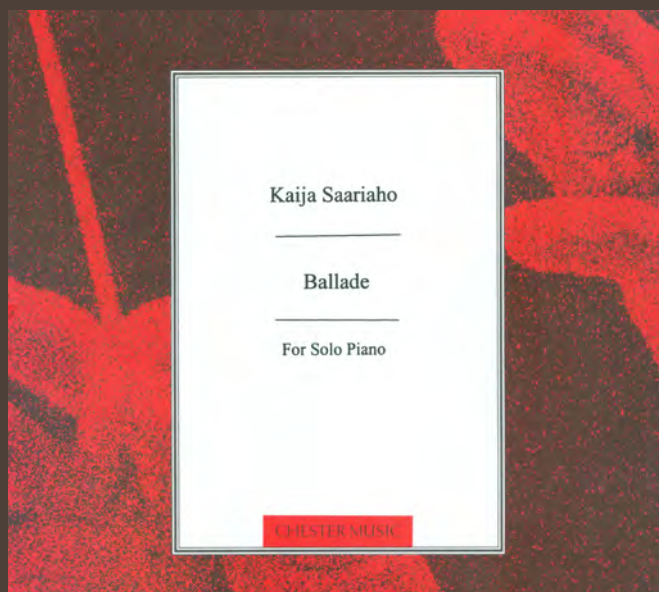
- *Amers* (1992): cello
- *Graal théâtre* (1997): versión cámara para violín
- *Message pour Gérard* (2000): mezzo soprano
- *Tempest Songbook* (2004): soprano y barítono
- *Notes on Light* (2006): versión ensemble para cello
- *Tempest Songbook*: period instrument version para soprano y barítono

Trabajos para 2-6 músicos

- *Im Traume* (1980)
- *Nymphéa* (1987)
- *Oi Kuu* (1990)
- *Gates* (1991)
- *Trois Rivières* (1994)
- *NewGates* (1996)
- *Mirrors* (1997)
- *Cendres* (1998)
- *Ciel étoilé* (1999)
- *Terrestre* (2002): flauta solista
- *Je sens un deuxième coeur* (2003)
- *Changing Light* (2005): para soprano y flauta
- *Terra Memoria* (2006)
- *Serenatas* (2008)
- *Calices* (2009)
- *Cloud Trio* (2009)
- *Tocar* (2010)
- *Aure* (2011)
- *The Bosun's Cheer* (2014)
- *The Bosun's Cheer* (2014): versión instrumental
- *Light and Matter* (2014)
- *Figura* (2016): clarinete solista

Obras para solistas (excepto piano)

- *Laconisme de l'aile* (1982): flauta y electrónica
- *Petals* (1988): cello y electrónica
- *Fall* (1991): arpa y electrónica
- *... de la Terre* (1991): violín y electrónica
- *NoaNoa* (1992): flauta y electrónica
- *Près* (1992): cello y electrónica
- *Nocturne* (1994): violín

Kaija Saariaho

PETALS

- *Six Japanese Gardens* (1994): percusión (un músico) y electrónica
- *Folia* (1995): contrabajo y electrónica
- *Spins and Spells* (1997): cello
- *Couleurs du vent* (1998): flauta alta
- *Sept Papillons* (2000): cello
- *Trois Rivières: Delta* (2001): percusión (un músico) y electrónica
- *Dolce Tormento* (2004): piccolo
- *Vent nocturne* (2006): viola y electrónica
- *Dreaming Chacone* (2010): variación de la Chacona de Giuseppe Colombi para cello
- *Frises* (2011): violín y electrónica
- *Duft* (2012): clarinete

Obras para piano solo

- *Jardin Secret II* (1986): calve y electrónica
- *Ballade* (2005): piano
- *Prelude* (2007): piano

Chorus a capella / chorus más 1 instrumento

- *Nuits, adieux* (1996): versión a capella
- *Tag des Jahrs* (2001)
- *Echo* (2007)
- *Horloge, Tais-Tois!* (2007)

Chorus y orquesta / Ensemble

- *Oltra mar* (1999)
- *Überzeugung* (1999)
- *La Pssion de Simone* (2006): cámara, soprano solista
- *Horloge, Tais-Tois!* (2007)

Cantantes solistas y hasta 6 músicos

- *Il pleut* (1986): soprano/pf
- *From the Grammar of Dreams* (1988): 2 sopranos
- *Grammaire des rêves* (1988): soprano, alto
- *Nuits, adieux* (1991): Chorus, SATB
- *Caliban´s Dream* (1993): barítono
- *Die Aussicht* (1996): soprano
- *Lohn* (1996): soprano/electrónica
- *Miranda´s Lament* (1997): soprano
- *Miranda´s Lament* (1997), versión 2000: soprano
- *Quatre Messages* (1999): 2 sopranos
- *Ariel´s Hail* (2000): soprano
- *Itarukous* (2000): soprano/pf
- *Changing Light* (2002): soprano / violín
- *From the Grammar of Dreams* (2002): versión soprano y electrónica
- *Quatre Instants* (2002): soprano/pf
- *Ferdinand´s Comfort* (2004): soprano, barítono
- *Tag des Jahrs, arreglo de Rachid Safir* (2006): bajo, contratenor, mezzo soprano, 2 sopranos, 2 tenores
- *Leino Songs* (2007): soprano/piano
- *Mirage* (2007): soprano, cello, piano
- *Sombre* (2012): voz
- *Luonnon Kasvot* (2013): voz y piano

Ópera y música de teatro

- *L´Amour de loin* (2000): solistas: soprano, mezzo soprano, barítono
- *Adriana Mater* (2005): solistas: mezzo soprano, soprano, tenor, bajo y barítono
- *Emilie* (2008): solista: soprano
- *Only the Sound Remains* (2015): solistas: contratenor, bajo, barítono

Danzas

- *Maa* (1991)

Electroacústica

- *Jardin Secret I* (1985)
- *Stilleben* (1988)

Kaija Saariaho

JARDIN SECRET

ERREPORTAIA

Música viva y mágica

Saariahoren musika argia, garbia eta mugimenduz betea da. Hona hemen azaroko aste lilan bere musika jo duten Musikeneko zenbait irakasle eta ikasleren iritzia

por **Anna Roig**

Los músicos, cuando queremos interpretar una obra o aprender la música de cierto compositor seguimos una serie de pasos. En muchas ocasiones, coger la partitura y leer las notas es uno de los últimos tramos del proceso: antes hay que hablar de biografía del autor, de contexto histórico, político, económico... Es por esto que la mejor forma de poder hacer una buena interpretación es conocer en persona al compositor, cosa que difícilmente ocurre, pero que todos agradecemos cuando tenemos opción a ello. Durante una semana en nuestro centro ha ocurrido algo histórico: hemos vivido la oportunidad única de contar con la presencia de Kaija Saariaho.

Para la elaboración de este reportaje hemos tenido la colaboración de algunos intérpretes (profesores y alumnos, así como invitados) que han participado en los distintos conciertos de música de la compositora: nos han contado sus expectativas, cómo han vivido la oportunidad de compartir con ella el proceso interpretativo... en definitiva, su experiencia. Y nos ha llamado la atención algo que no suele ocurrir: casi todos han coincidido en el mismo adjetivo. La música de la finlandesa está viva.

Dice Liana Gourdjia, profesora de violín: «su forma de escribir, y también el hecho de seguir exactamente lo que ella pide mediante la partitura hace que su música esté muy viva. Hay mucho sentimiento y una expresión muy pura en la escritura de Kaija Saariaho». Cuando le preguntamos a Natalia Tchitch, profesora de viola, sobre esta misma cuestión en referencia a su instrumento, asegura que «se trata de una escritura viva, llena de movimiento, que no para».

Liana Gourdjia, antes de empezar una clase.

«Bere idazkera bizia da,
mugimenduz betea, ez da
gelditzen»

Liana Gourdjia, Anssi Karttunen y Natalia Tchitch con Kaija Saariaho.

Anssi Karttunen, un violonchelista experto en la música de Kaija Saariaho, ha sido invitado para participar en algunas de las actividades desarrolladas durante la semana lila en nuestro centro: un concierto y una mesa redonda. Ha interpretado algunas obras de Saariaho dedicadas a él. «Tengo relación personal y profesional con ella desde hace 30 años y he tocado aquí en Musikene obras que escribió para mí». El 22 de noviembre interpretó Cloud Trio y Aure junto a las profesoras Gourdjia y Tchitch. «Ya tenía una magnífica relación con ellas pero nunca habíamos hecho ningún concierto juntos. Ha sido una buena oportunidad poder hacerlo, ha sido algo muy impactante».

También ha impartido clases magistrales para los violonchelistas de Musikene. Nos comenta que le parece «interesante y enriquecedor, porque cada vez es diferente, trabajar con violonchelistas de distintos países». Asimismo, asegura que la mezcla de la música contemporánea junto a clásicos como Bach o Dvořák le «permite mostrar lo que significa trabajar con un compositor» su propia obra.

La coherencia y la claridad son otros dos principios fundamentales de la música de Saariaho. Por lo menos, así lo cree Daniel Huertas, antiguo alumno de clarinete de Musikene, que ahora está estudiando dirección y que ha trabajado (dirigiéndolo) un fragmento del ballet *Maa* de 1991 llamado *Gates* para clave, violonchelo, flauta y electrónica: «es una pieza breve pero de mucha intensidad poética que demanda a los intérpretes, siempre con escritura muy coherente, una precisión absoluta». Gourdjia comparte con Huertas la idea de la clara coherencia en la escritura de la creadora finlandesa. Afirma: «es increíblemente eficiente en la escritura y expresa en la partitura cómo debería interpretarse todo de una forma muy clara».

**«Konpositore garaikideen
artea bera, nolabait,
klasikoa da»**

El chelista Anssi Karttunen, en el auditorio de Musikene.

Daniel Huertas, estudiando.

Música contemporánea con un toque clásico, así la definiría Tchitch: «de entre los compositores modernos, o contemporáneos, yo creo que ella es, en cierto modo, clásica, por su manera de ser sensible a las armonías». Está de acuerdo Huertas, que nos explica que «los recursos tímbricos que usa Saariaho, como los glissandi, los armónicos en dobles cuerdas, los pasos del arco por distintas zonas de la cuerda, el uso de los diferentes registros del clave... resultan familiares».

Natalia Tchitch, profesora de viola en Musikene.

El silencio es otro elemento constructivo del que hace uso Kaija Saariaho, por lo menos, en *Duft*, la obra para clarinete solo que interpretó Eduardo Villarroel. Así lo expresa él mismo: «nunca había tocado una obra en la que el silencio tuviera tanta fuerza, en esta, es un elemento estructural. Lo encontramos al final de la segunda pieza, un final que parece unirse con el del principio de la última pieza, la tercera». Para Eduardo, lo que tienen de especial estas tres piezas es que «tienen tres esencias totalmente distintas, pues en cada una la compositora selecciona un par de elementos compositivos sobre los que construye cada pieza. El primero (*Blütenstaub*) es de carácter pausado, neutro y flexible de tempo, el segundo (*Blühend*) es atmosférica, de carisma íntimo y expresivo, como una recreación emocional de distintos momentos vividos por un personaje y para acabar el tercero (*Flüchtig*) es el más energético, volátil. Evoluciona hasta concluir con un carácter casi esquizofrénico que se va diluyendo hacia la nada». Además, el hecho de que su escritura para cada instrumento sea tan orgánica hace que el conjunto general sea una combinación justa, equilibrada. Liana Gourdjia también se refiere a ello. «La manera en la que espacia los instrumentos, pero a la vez cómo los fusiona, demuestra el profundo conocimiento de Kaija sobre cómo es cada instrumento y sus requerimientos específicos. Por todo ello, es música misteriosa y mágica».

«Kaija Saariaho sakon ezagutzen ditu instrumentu bakoitza eta bere eskakizun zehatzak»

La compositora con Eduardo Villarroel

Muchos profesores y alumnos no olvidarán el paso de Kaija Saariaho por Musikene. Y es que, tal y como afirma Anssi Karttunen, «interpretar la música de un creador con el que mantienes una relación profesional y personal convierte el proceso en algo natural y hace que la música deje de tener misterios».

BERRIAK

La orquesta interpretó *Orion* dirigida por Ernest Martínez Izquierdo

La Orquesta Sinfónica de Musikene ofreció un magnífico concierto en un auditorio prácticamente lleno.

El primer encuentro de la Orquesta Sinfónica de Musikene del curso se desarrolló bajo la batuta de Ernest Martínez Izquierdo. Esta primera semana lila tuvo un aliciente añadido y es que los alumnos del centro pudieron trabajar con la compositora de una de las obras en persona y con el apoyo de un violoncellista experto en su música, ambos grandes artistas del siglo XXI: Kaija Saariaho y Anssi Karttunen.

Se trataba de un programa complicado, que incluyó piezas de Sibelius, concretamente *En saga*, *El pájaro de fuego* de Igor Stravinsky, y para finalizar el concierto y la semana dedicada a la compositora Kaija Saariaho, *Orion*. A pesar de las dificultades de las obras, los jóvenes intérpretes que forman la orquesta no se dejaron vencer por el gran nivel de exigencia que requería un repertorio tan singular. Pusieron en práctica las enseñanzas que estos músicos invitados les habían aportado durante varios días y subieron al escenario disfrutando al máximo y transmitiendo ese sentimiento al público que llenó el auditorio de Musikene.

Todo trabajo tiene su recompensa y para la orquesta no fueron solo los aplausos del público, sino también el agradecimiento de la propia Kaija Saariaho. La compositora subió al escenario al final del concierto para felicitar a los alumnos por disfrutar tocando su música.

La música contemporánea es un mundo nuevo y diferente para muchos alumnos de Musikene. La semana lila les ha abierto las puertas a esta música y no existe mejor forma de entenderla que tocándola. Gracias a este encuentro los horizontes de los jóvenes intérpretes se han ampliado.

Aste bat Kaija Saariaho-ren musikarekin

Biolontxeloko ikasleek Ansi Karttunen eskuetatik masterclassak jaso zituzten.

Kaija Saariahok hainbat saiotan lan egin zuen zentroko konposizioko ikasleekin.

Un momento de la mesa redonda con Ramon Lazkano, Ansi Karttunen y Kaija Saariaho.

Sarariaho agradeció a Gourdjia, Karttunen y Tchitch su concierto.

Ia aste oso
batez,
azaroaren 20tik
23ra bitartean,
Musikene
konposatzaile
finlandiarraren
irudian
murgildu zen.
Sortzailearen
esanetan,
zentroko
ikasleen mailak
bere arreta eta
onarpena lortu
zuen

Laborería y Martínez en el concierto de alumnos.

La orquesta se enfrentó a un programa exigente.

Kaija Saariaho revolucionó Musikene en una semana repleta de actividades: masterclases, conferencias, ensayos y conciertos. Su visión transformadora de la música abrió nuestra mente.

Saariaho saludó a los alumnos tras un concierto dirigido por la profesora Gabriela Esteban.

La Banda sinfónica de Musikene hizo vibrar al público en su último concierto

El pasado sábado 26 de octubre la Banda Sinfónica de Musikene ofreció un concierto en el auditorio dirigida por el maestro José Rafael Pascual Vilaplana.

El encuentro resultó muy emocionante gracias al carácter enérgico del director y al calor del público. La audiencia llenó el auditorio para escuchar a la pianista Maite Saiz Rodríguez, alumna del centro, que interpretó *Rhapsody in Blue* de George Gershwin. El concierto se completó con obras de P. A. Grainger, A. Reed, M. Asins Arbó y de J. Barros.

Maite Saiz al piano y a su derecha José Rafael Pascual Vilaplana dirigiendo.

Musikeneko Sinfonietta estilo desberdinetako musikaz blai

Pasa den asteburuan Musikeneko Sinfoniettak, Rut Schereiner zuzendaria buru zuela, kontzertu ederra eman zuen Musikeneko auditoriumean. Aipatzekoa da kontzertuko Juan Laborería baritonoa eta Victor Lardiés klarinete bakarlarien maila paregabea, eta atzean zegoen orkestraren soinua. Mahler, Lutoslawski, Pärt eta Naón-en obrak jo ziren, azkenengo hau Musikenen bertan egon zen kontzertua entzuten. Gaur egun konposatzen jarraitzen duten konposagileen musika jo zela esan behar da.

Victor Lardiés bakarlari, alboan Rut Schereiner zuzendari lanetan.

La Big Band triunfó en Hondarribia

Musikene Big Band durante el concierto en Hondarribia.

La Big Band de Musikene, formada por el alumnado que cursa estudios de Jazz en nuestro centro, ofreció el pasado 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, un concierto en el auditorio Itsas Etxea de Hondarribia. El público, que llenó la sala, pudo degustar el mejor Jazz con obras de Wayne Shorter como *Fee-Fi-Fo-Fum*, *Photographs* de Maajke den Dunnen, *It's the peace that deafens* de Ola Onabule, *I'm not running away* de Leslie Feist, *Charlie Chan* de Joe Lovano, *Save our love*

for me de Buddy Johnson o *Erasehead* de John Mulkerin. Estos temas, arreglados todos ellos por el director del encuentro, Ed Partika, convivieron con otros compuestos por él, como *That 80's Opener*, *The summer of my discontent* y *Overcast*. Originario de Chicago, Illinois, Ed Partyka, que trabajó este repertorio con los estudiantes durante toda una semana, es trombonista, tubista, compositor, arreglista y director de orquesta.

Jazz Hitz aldizkariaren ale berria

Jazz-hitz aldizkariaren bigarren alea irakurgai duzu dagoeneko. Musikeneko Jazz Departamentuak sustatutako ikerketa aldizkaria da *Jazz-hitz*, ikuspuntu ezberdinetatik musika horrekin lotura duten lan zientifikoak biltzen dituena. Argitalpena urtean behin kaleratzen da eta nazioarteko bokazioa duenez herrialde ezberdinetako kolaboratzaileak ditu, hizkuntza ezberdinak erabiliz. Bigarren ale honetan era askotako gaiak jorratzen dira: jazzaren figura garrantzitsuen inguruko artikuluak, musika horren harrera eta difusioari buruzkoak, bere ikasketari ekiteko metodoak, bere irakaskuntza, edo literatura bezalako bestelako disziplinekin duen harremana.

Musikagileak-en ekintzak

La Asociación Vasco-Navarra de Compositores Musikagileak presentó su X Circuito de Música Contemporánea entre el 27 de septiembre y el 10 de diciembre. El Circuito, que contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de Bilbao (bajo la batuta de Jordi Francés), Ensemble Court-Circuit, B3: Brouwer Trío, Roberto Casado y Francesca di Nicola, Norio Sato y Maya Kimura, Mario Prisuelos, Trío Salzedo, Leioa Kantika Korala, Xare Laborategia [Hitz] e Iñaki Alberdi y Stefan Hussong, tuvo lugar en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, Musikene, Museo San Telmo, Auditorio del Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga, Auditorio del Conservatorio Jesús Guridi y en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián. Musikene acogió varias actividades pedagógicas y divulgativas. Así, el profesor Héctor Parra impartió un Curso de Composición de Música Contemporánea los días 24, 25 y 26 de septiembre, B3: Brouwer Trío, una masterclass de interpretación de música de cámara el 10 de octubre, y el 29 del mismo mes se celebró una masterclass de Interpretación de Arpa a cargo de la gran intérprete Frédérique Cambreling. Además, tres alumnos de Musikene formaron parte de la BOS en el concierto que ofreció la orquesta el día 27 de septiembre.

Kuraia Musikenen

El festival Kuraia, con el que Musikene mantiene un convenio de colaboración, desarrolló durante el pasado mes de octubre tres actividades pedagógicas en nuestro centro. La primera de ellas tuvo lugar el 9 de octubre y estuvo a cargo del ex alumno de Musikene y componente de Ensemble Kuraia Elur Arrieta. El percusionista ofreció una conferencia de mindfulness titulada *Músicos al poder*. Además, el día 19 de octubre el alumnado pudo disfrutar de dos interesantes masterclasses, la de composición de Doina Rotaru y la de flauta de Mario Caroli.

Hitzarmen berria Hauspoz elkartearekin

Hauspoz, Euskal Herriko Akordeoi Elkarteak eta Musikene, Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastegiak lankidetzarako hitzarmena sinatu dute *Accordion Meeting Point* egitasmoaren lehenengo edizioa antolatzeko. Akordeoi ikasleei etorkizuneko ibilbide profesionalean mugarri izan daitezkeen diziplina ezberdinak biltzen dituen topagunea eskaintzea du helburu.

Accordion Meeting Point egitasmoaren lehenengo edizioa abenduaren 9tik 13ra egin zen Musikenen eta Stefan Hussong irakasle eta kontzertistaren eskola magistral batekin hasi zen. Asteazken zehar proposamen ezberdinak egon ziren, hala nola mintegiak Paloma Martín musika-managerrarekin, Iñaki Alberdi akordeoi jotzailearekin eta Francisco Domínguez konpositorearekin, disko-ekoizpen saioa IBS Classicaleko Francisco Moyarekin, edo akordeoi kontzertua asteartean, abenduak 10, 20.00etan Donostiako Udalaren Areto Nagusian.

Iñaki Alberdi y Stefan Hussong durante el concierto en el Salón de Plenos de Donostia

Paco Moya e Iñaki Alberdi junto a los alumnos del *Accordion Meeting Point*

Stefan Hussong impartiendo clase a Juan Miguel González

Foto grupal del Accordion Meeting Point

El alumnado de composición realiza una sesión de trabajo en Friburgo con ensemble recherche

Con motivo de un encuentro entre Musikene, el Conservatorio de Ljubljana y el Ensemble Recherche, los alumnos de la especialidad de Composición tanto del Grado como del Máster de Creación de la música Contemporánea pudieron asistir a principios de diciembre a un encuentro con el ensemble alemán instalado en Friburgo. Esta sesión, primera de un proyecto que culminará con un concierto en septiembre donde se estrenarán las obras de los jóvenes compositores, consistió en un *workshop* en el que los estudiantes mostraron bocetos e incluso las primeras páginas de sus futuras piezas. Los miembros del ensemble, entre los que se encuentran grandes intérpretes como Mario Caroli (flauta), Christian Dierstein (percusión) o Melise Mellinger (violín), expertos del repertorio contemporáneo, trabajaron mano a mano con cada compositor, proponiendo nuevas técnicas instrumentales, orquestales e incluso escénicas para sus obras.

Los alumnos de Musikene estuvieron acompañados por Ramon Lazkano, profesor de orquestación, y recibieron los consejos de Annesley Black, compositora residente del Ensemble Recherche.

Foto grupal con el ensemble recherche.

Intérpretes y compositores trabajando mano a mano.

Irakasleen disko berriak

Os presentamos los últimos trabajos discográficos de nuestros profesores. El acordeonista Iñaki Alberdi ha grabado junto con Carlos Mena, contratenor, una selección de obras renacentistas y barrocas transcritas para este peculiar dúo. Aitzol Iturriagagoitia, de violín, acaba de presentar un trabajo junto al pianista Enrique Bagaria en el que recopilan las *Sonatas para violín y piano* de Debussy, Janacek y Strauss. El percusionista Jabi Alonso completa el elenco de novedades con su disco titulado *AmetsOLAK* con la colaboración del txistulari Sabin Bikandi. En el disco utiliza txalaparta y otros instrumentos de madera mostrando diferentes estéticas actuales.

Iñaki Alberdi, acordeón, y Carlos Mena, contratenor.

Aitzol Iturriagagoitia, violín, y Enrique Bagaria, piano.

Jabi Alonsoren disko berria.

Musika hezkuntza berrikuntza jardunaldia

Lehengo urriaren 17 eta 18an, Euskal Herriko Unibertsitatean Musika Hezkuntza arloaren inguruko berrikuntza jardunaldia gauzatu zen. Bertan, Mari Jose Aramberri izan genuen protagonista, Musikeneko Pedagogia irakaslea. Aramberrik, hitzaldi bat eman ondoren, Pedagogiaren Garapenaren inguruko mahai inguruan parte hartu zuen, Musikeneren ikuspuntua jarraituz, 66ko Planetik gaur egunera arte egon den bilakaera aztertzen. Mahai-inguru honetan komentatutakoaren inguruan zenbait gai nabarmendu ziren, hala nola, emozioa, diziplinarteko lana edota proiektuen bidezko hezkuntza.

Premiados por la música

Nuestros profesores de violoncello Asier Polo, en la modalidad de interpretación, y Félix Ibarondo, en la de composición, fueron distinguidos el pasado mes de octubre con los Premios Nacionales de Música. Ambos galardones están dotados con 30.000 euros. El jurado destacó de Polo la «excelencia artística como intérprete» junto a una «larga trayectoria concertística internacional». De Ibarondo resaltó su «aportación en el campo de la música orquestal, vocal y electroacústica, interpretada por múltiples orquestas españolas y europeas». Lo atestiguan sus últimos estrenos, en 2019, de *Hamarka* y *Entre bóvedas*. Zorionak!

Asier Polo

Nuestra profesora Ana María Sánchez recibe el Premio Nacional Cultura Viva a la Lírica

La soprano Ana María Sánchez

En su 28ª edición el jurado de los Premios Nacionales Cultura Viva ha decidido entregar este galardón a la soprano de Elda Ana María Sánchez en la categoría Lírica por su ejemplar trayectoria en el mundo de la música. Nuestra profesora de canto cuenta con numerosos premios como el Laurel de Oro de la Universidad de Alicante, la Insignia de Oro del Centro Excursionista Eldense, la Insignia de Plata de la Escuela Superior de Canto de Madrid o los premios Importante del Diario Información y Los Mejores de La Verdad además de haber sido finalista en 2003 y 2005 en los Premios de la Música. ¡Felicidades!

Euskal musika zabaltzeagatik saria Berlingen

Euskal musikak leku nabarmena izan zuen Berlingo Philharmonie ospetsuan Musikeneri, Félix Ibarondo konpositoreari eta Silboberry Txistu Elkarteari emandako sariari esker. Bi erakundeek eta Musika Sari Nazionala jaso berri duen euskal sortzaileak azken horren Barne Hegoak CD bikoitzean, Orpheus diskoetxeak argitaratua, elkarrekin egindako lana saritu dute. Musikenek grabazio horri egin dion ekarpen nagusia D'un soufflé obra izan da, Arturo Tamayoren zuzendaritzapean Musikene Sinfoniettak interpretatua eta 2017an talde horrek berak estreinatua. Disko monografikoak talde ezberdinen hamalau obra biltzen ditu eta Musikeneko irakasle diren Aitor Amilibiak txistularia edo Itziar Barredo pianistak ere parte hartu dute, ikastegian trebatutako beste musikari gazte batzuek gain. Miren Iñarga Musikeneko zuzendariak Philharmonie-n egin zen ekitaldian jaso zuen saria, bertan entzun zelarik lehenengo aldiz txistuaren soinua Berlinesa lanaren estreinaldian, une horretarako Ibarondok sortua eta Aitor Amilibia txistulariak Josean Hontoria akordeoi jotzailearekin batera interpretatua.

Ikasleen bekak eta sariak

Francisco José Domínguez triunfa como compositor

Francisco José Domínguez, ex alumno de Musikene, obtuvo el primer premio en el Concurso Internacional de Composición para Cuarteto de Cuerda *Pablo Sorozabal*. El premio está dotado con una compensación económica, así como el estreno de la obra en el Ciclo de Música Contemporánea de la 81 Quincena Musical de San Sebastián y una segunda interpretación en el XI Circuito de Música Contemporánea Musikagileak. Domínguez también ha sido elegido también por Thomas Adès, jurado del *Toru Takemitsu Composition Award 2020* como uno de los cuatro finalistas, de entre los 93 presentados, con su obra para orquesta *Poèmes de MIDI*. Esta será interpretada el 31 de mayo de 2020 en el *Tokyo Opera City Concert Hall*.

Carlos Ocaña, Italian saria

El director de orquesta y exalumno de Musikene Carlos Ocaña fue galardonado con el segundo premio del Concurso Internacional de Dirección *International Conducting Competition Città di Brescia-Giancarlo Facchinetti*, en Brescia, Italia, el pasado sábado 12 de octubre. Como parte del premio y tras haber dirigido en las eliminatorias y la final al Dèdalo Ensemble con un repertorio contemporáneo con obras de Stravinsky, Salviucci, Hurel, Facchinetti, Bettinelli y Donatoni, además de la dotación económica, Ocaña dirigirá al mismo ensemble en la próxima temporada 20-21.

Becas y premios a alumnado de Musikene

La beca Igartza, otorgada cada año por el ayuntamiento de Beasain a un alumno de titulación superior y a otro de máster, ha recaído en el saxofonista de jazz Eolo Andino (titulación superior) y en el violoncellista Guillermo López (alumno de master). Los premiados ofrecerán un concierto el próximo mes de marzo. Asimismo, la beca Yamaha, que se ha puesto en marcha este curso por primera vez para un alumno de máster, ha recaído en Božidar Rajić, de acordeón. En el concurso de Intercentros nuestro estudiante de fagot Álvaro Canales ha resultado galardonado con el premio a la mejor interpretación de música contemporánea. El grupo Horda, formado por nuestros alumnos Ledián Mola, Eolo y Nico Andino y el ex-alumno Carles Pérez, ha recibido el premio Impulso otorgado dentro de los premios BBK Jazz del presente año. Las becas SGAE de composición han sido concedidas a Jagoba Astiazarán (máster) y a Manuel Hidalgo (titulación superior). Las becas AIE recaen sobre el saxofonista Juan José Cabillas y el violinista Ekhi Martínez dentro de las titulaciones superiores, y las becas a las mejores calificaciones en la prueba de acceso a máster, en Marie-Héloïse Arbus y Ana Perona, ambas violinistas. Por último, los premios Kutxa al mejor expediente de fin de estudios han sido otorgados a Luz Sedeño y a Brian Aching, y el premio Orfeón Donostiarra a Garazi Navas por su trabajo *Luigi Nonoren Intolleranza 1960 [Manuscrito] : eskusoinutik ikuspegi konprometitu bat : 7. eszenaren tenor, baritono, akordeoi eta perkusiorako transkripzio-proposamena*. ZORIONAK!!

Zientzia eta psikologiaren egunak

Joan den urriaren 8an, Musikak gure garunean duen eragina hitzaldiarekin eman zion Jakiunde hasiera Zientzien hotsak zikloari, Laboral Kutxaren laguntzarekin Musikenen garatu zena. Lehenengo hitzaldi honetan, José Félix Martí Massó neurologo adituaren eskutik garunak musika nola sumatzen, prozesatzen eta interpretatzen duen, zein eragiten dituen aldaketa emozionalak ezagutzeko aukera izan genuen. Zikloa, beste hiru hitzaldirekin osatu zen. Urriaren 15ean Concepción de la Rúak, Atropologia Fisikoan Katedratikoa, Musika eta Giza Eboluzioaren inguruan hitz egin zuen. Urriaren 29an, Javier Tejadak, Materia Kondentsatuaren Fisikan Katedratikoa, Fisika eta Musika gaiaren inguruan aritu zen. Unibertsoa, materia eta uhinak. Eta azkenik, azaroaren 5ean, Julián Ávila konpositorea eta Musika Teknologian irakasleak "Teknologia arte berri bat da?" aurkeztu zuen.

LAS CIENCIAS SUENAN
Ciclo de conferencias

2019ko URRIAK 8, 15, 29 eta AZAROA 5

8, 15, 29 de OCTUBRE y 5 de NOVIEMBRE de 2019

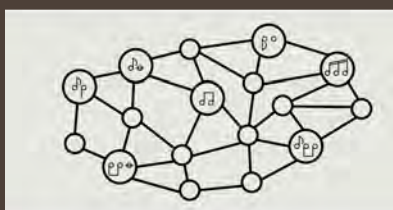
19.30h

ZIENTZEN HOTSAK

Hitzaldi zikloa (guzteltan)

MUSIKERE
Barroja Plaza, 2, 20018
Donostia / San Sebastián

Erantsita gure hitzaldiaren argazkiak eta sarrera deon lekua bate arte

Jakiunderen hitzaldiaren aste berean, psikologiarekin eta musikarekin harremana zuten beste topaketa batzuk burutu ziren. Psikologoa eta Aragoiko Goi Mailako Musika Kontserbatorioan Teknika Alexander irakaslea den Rafael Garciak bi topaketa eskaini zituen: lehenengoa, urriaren 9an, musika ikasketa eraginkorren ezaugarri psikologikoen inguruan; eta bigarrena, hurrengo egunean, emanaldietarako prestakuntza psikologikoen inguruan.

Neurozientzia, Psikologia eta Musika jardunaldiak Elur Arrietaren hitzaldiarekin amaitu ziren, Musikenek Kuraia Jaialdiarekin duen hitzarmenari esker egindakoa. "Ez zaude musikaria izatearen erabakiarekin amesten zenuen bitzita bizitzen? Zure ongizatea hobetzeko eta zure ametsak jarraituz bizitzeko baliabide eta tresnak" bezala aurkeztu zuen Arrietak hitzaldi hau. Topaketa urriaren 9an eman zen.

MEDIATEKA

La compositora finlandesa Kaija Saariaho nos visitó en noviembre pasado, en el marco de una iniciativa que tuvo su origen en 2016, cuando en colaboración con la Capitalidad Cultural "DSS2016" Musikene inició un ciclo anual que pretendía dar a conocer las obras de los compositores contemporáneos más relevantes, invitándoles a una semana de actividades en el propio centro. En virtud de dicha iniciativa ya nos han visitado figuras de la altura, y hondura de Helmut Lachenmann, Peter Eötvös, Luis de Pablo y Kaija Saariaho.

La orquesta de Musikene homenajeó a la compositora, en su primer concierto de temporada, interpretando la compleja obra *Orion*, a la vez que se organizaron algunos conciertos de cámara y los alumnos de composición recibían una clase magistral de la autora.

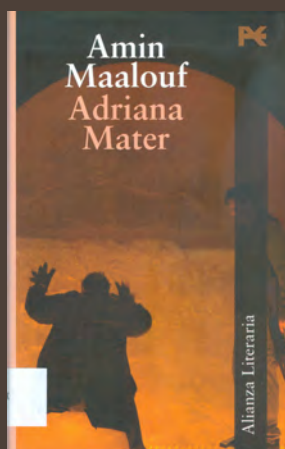
Kaija Saariaho fijó su residencia en París en 1982, a raíz de su estancia en el IRCAM, donde desarrolló su trabajo con las diferentes posibilidades de la composición electrónica. Además de la música vocal y la de cámara, géneros en los que se ha prodigado, Saariaho ha escrito 3 óperas (*L'amour de loin*, *Adriana Mater* y *Émilie*) y un oratorio, siempre con la colaboración en el libreto de Amin Maalouf, célebre escritor franco-libanés, autor de novelas tan conocidas como *León el africano*. Kaija Saariaho es una prestigiosa compositora, muy valorada, cuya música se interpreta con asiduidad y que ha obtenido reconocimientos importantes. En España, sin ir más lejos, en 2017 recibió el Premio Fundación BBVA, Fronteras del conocimiento, por «una contribución a la música contemporánea que es extraordinaria en su individualidad, amplitud y alcance, ya que ha logrado entrelazar perfectamente los mundos de la música acústica y la tecnología».

La música de Saariaho ha sido publicada por las editoriales Chester Music y Wilhelm Hansen, ambas pertenecientes, en la actualidad, al grupo Music Sales. Los documentos que vienen a continuación son una muestra representativa de la obra de Saariaho que la Mediateka conserva.

por Koldo Bravo

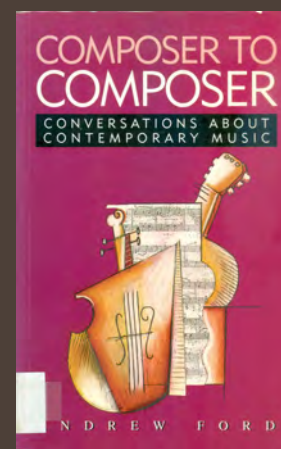
LIBURUAK

Maalouf, A. (2006). *Adriana Mater: libreto [de la segunda ópera de Kaija Saariaho]*. Madrid: Alianza Editorial.

IRCAM (Research institute: France). (1994). *Kaija Saariaho*. Paris: IRCAM-Centre Georges Pompidou.

Ford, A. (2001). *Composer to composer: conversations about contemporary music*. Sydney: Hale & Iremonger. [Incluye entrevista a Kaija Saariaho, p. 46-50].

PARTITURAK

Saariaho, K. (2004).
Orion: for orchestra (2002).
London: Chester Music.

Saariaho, K. (2016). *Aure:*
for violin and viola (2011).
London: Chester Music.

Saariaho, K. (2002). *Sept*
papillons: for solo cello.
London: Chester Music.

Saariaho, K. (2002).
Château de l'âme: five songs
for solo soprano, eight female
voices and orchestra.
London: Chester Music.

Saariaho, K. (2002). *Aile*
du songe: Concerto for flute
and orchestra (2001).
London: Chester Music.

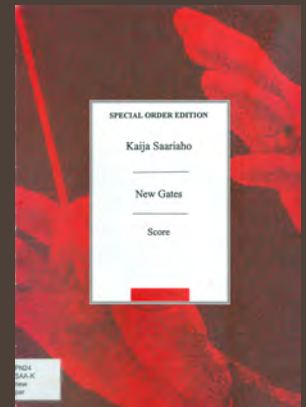
Saariaho, K. (2005). *Six*
Japanese gardens: for
percussion and electronics.
London: Chester Music.

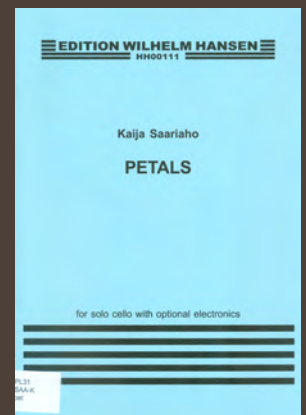
Saariaho, K. (1994). *Graal théâtre: for violin and orchestra.* London: Chester Music.

Saariaho, K. (1998). *New gates: for flute, viola and harp (1996).* London: Chester Music.

Saariaho, K. (2005). *Ballade: for solo piano.* London: Chester Music.

Saariaho, K. (1989). *Petals: for cello solo with optional electronics (1988).* Helsinki: Wilhelm Hansen.

Saariaho, K. (2011). *Cloud trio: for violin, viola and violoncello.* London: Chester Music.

CD eta DVD

Saariaho, K., Sabina, M., Mattila, K., Karttunen, A., Eschenbach, C., Saariaho, K., ... **Orchestre de Paris.** (2008). *Notes on light: for cello and orchestra ; Orion: for orchestra ; Mirage: for soprano, cello and orchestra.* Helsinki: Ondine. [CD].

Saariaho, K., Maalouf, A., Sellars, P., Salonen, E.P., Finley, G., Upshaw, D., Groop, M., ... **Suomen Kansallisooppera.** (2005). *L'amour de loin: Opéra en cinq actes.* S.I.: Deutsche Grammophon. [DVD].

TOCCATA Y FUGA

- Tu lugar secreto de San Sebastián

- El parque Ametzagaña.

- ¿Carril bici o a pie?

- Carril bici en patinete eléctrico.

- ¿Día de playa o tarde de lluvia?

- Depende de si tengo que estudiar..

- ¿Arzak o sidrería?

- Quizás sidrería, si tienen menú sin gluten.

- Una película

- *Amélie*.

- ¿Madrugar o trastrochar?

- Trastrochar.

- ¿Con qué instrumento te identificas?

- Con un piano gran cola de colección, con la madera decorada.

- Una pieza especial para un momento especial

- *Heridas del Rock&roll* de Rulo.

- J.S.Bach, Charlie Parker o The Beatles?

- Bach.

- ¿Tocar sola o acompañada?

- Acompañando.

- ¿Cómo será el músico del mañana?

- No lo sé. Deberíamos centrarnos más en cómo es el de hoy.

- ¿Qué es un alumno de musikene?

- Un músico, y, ante todo, una persona.

- ¿Y un profesor?

Lo mismo.

- ¿Qué te saca de tus casillas?

- Que la gente confunda feminismo con hembrismo.

- Y ¿qué te alegra el día?

- Un buen desayuno frente al mar.

Anna Meritxell Roig i Soler, una mallorquina que está en 4º curso de Piano, ha sido recientemente escogida como representante de alumnado.

- Donostiako zure txoko sekretua

- Ametzagaina parkea.

- Bidegorrian edo oinez?

Bidegorrian patinete elektrikoarekin.

- Hondartza eguna edo arratsalde euritsua?

Ikasi behar dudanaren arabera...

-Arzak edo sagardotegia?

- Sagardotegia, glutenik gabeko menua izatekotan.

- Pelikula bat

- *Amélie*.

- Goiztiarra ala gau txoria?

- Gau txoria.

- Zein musika-tresnarekin identifikatzen zara?

- Egurra dekoratua duen bildumazko isats-piano handi batekin.

- Momentu berezi baterako pieza bereziren bat.

- Ruloren *Heridas del Rock&roll*.

- J.S. Bach, Charlie Parker edo The Beatles?

- Bach.

- Bakarrik ala taldean jo?

-Norbait akonpainatzen.

- Nolakoa izango da etorkizuneko musikaria?

- Ez dakit, gaurko musikarian zentratu beharko ginateke gehiago.

- Zer da Musikeneko ikasle bat?

- Musikaria, baina beste ezer baino lehen, pertsona.

- Eta irakasle bat?

- Gauza bera.

- Zerk ateratzen zaitu zure onetik?

- Jendeak feminismoa eta "hembrismoa" nahastea.

-Eta zerk pozten zaitu eguna?

- Gosari on bat itsasoari begira.