

2015: Un Centenario para José María Usandizaga

Bagüés Erriondo, Jon

A la edad de 28 años fallecía en 1915 el compositor donostiarra José M^a Usandizaga. Convertido en vida en símbolo de la ciudad de San Sebastián, el paso de los años ha ido difuminando su vida y obra, en gran parte por la falta de ediciones de sus composiciones. Su ópera *Las Golondrinas* fue sin duda la que afianzó su fama en Madrid y es la obra que se ha mantenido viva gracias tanto a la edición impresa de sus partituras como por las sucesivas grabaciones realizadas. Se da la circunstancia de que las primeras grabaciones las realizó el propio José M^a Usandizaga en discos de 78 revoluciones el año 1914. Pero el resto de su obra, aunque existan algunas grabaciones, dista de ser tan conocida, sin duda debido a la falta de ediciones impresas modernas.

La obra sinfónica ha sido recordada en el año del centenario tanto por la Orquesta Sinfónica de Euskadi como por la Orquesta Sinfónica de Bilbao en la programación de sus ciclos.

El Concurso Internacional de Piano “Ciudad de San Sebastián” incluyó en todas sus modalidades una obra de José M^a Usandizaga, realizando además el esfuerzo de adaptar, en el caso de edades o modalidades para las que no era tan fácil buscar obra original, fragmentos de otras obras instrumentales. Javier González Sarmiento fue el autor de dichas adaptaciones.

La Banda Municipal de Txistu de Donostia tuvo un recuerdo especial a la figura y obra de Usandizaga en el concierto que celebra anualmente en torno a la fiesta de San Sebastián. En el mismo, además de la música que nuestro autor compuso expresamente para el txistu, se interpretó también un arreglo del Himno *31 de agosto de 1813*, que escribió Usandizaga originalmente para coro y banda de música.

En el mes de mayo se celebraba en Errenteria la 43 edición de la semana de la música vasca, Musikaste, en cuya programación tuvo Usandizaga un protagonismo especial. Además de las reposiciones y estrenos de los que daremos cuenta más adelante, se programaron obras de Usandizaga en el concierto de la Banda de Txistu de Errenteria; la Banda de la Asociación de Cultura Musical ofreció el mismo día un programa íntegramente dedicado a la música para banda de nuestro autor, con la particularidad de incluir *Bitz – Intermedio* en arreglo para

banda de Ángel Briz. El Quatuor Arnaga ofreció obras para violín y piano así como el *Quatuor sur des thèmes populaires basques*, cuarteto de cuerda escrito en París, y una de sus obras de cámara más destacadas. El concierto de clausura incluía, además de las obras sinfónicas *Suite en La*, *Hirurak bat*, y *Hassan y Melihah*, el estreno de la obra *Bitz*, así como la reposición de la escena *Umezurtza*, para solistas, coro y orquesta; fueron los intérpretes de esta última obra Miren Urbietta Vega, soprano, Xabier Anduaga, tenor, la coral Andra Mari de Errenteria (José Manuel Tife, director), y la Orquesta Sinfónica de Euskadi siendo dirigidos todos por Diego Martín Etxebarria.

Con el título *Usandizagarekin 4 ordu, musika eta hitza Musikeneren eskutik*, enmarcados dentro de la actividad pedagógica de Musikene y con la colaboración de Donostia Kultura se celebraron el mes de junio cuatro conciertos de música de cámara comentados. El primero, con la intervención de Iruñe Liberal, Marina Sierra, Albert Mena, Alejandro García Cordero y Javier González Sarmiento, se centró en la música para piano; el segundo, a cargo de Íñigo de Peque Leoz, se centró en la música para órgano; el tercero fue dedicado a la música vocal, con la participación de Xabier Anduaga, Klara Mendizabal, Judit Martínez, Teresa Albero y Javier González Sarmiento; el cuarto se centró en la música de cámara, ofrecida por Felicia Ioana Pasca, Rodrigo Sásamo Albarrán, Isabel Bernal Albillos, Paula Gómez Plaza y Marina Sierra Ramos. El ciclo fue coordinado por el profesor Javier González Sarmiento.

Musika Hamabostaldia – Quincena Musical realizó un importante esfuerzo por integrar en su programación la obra musical de José M^a Usandizaga. El ciclo de órgano se iniciaba con un monográfico con obras para órgano y transcripciones realizadas e interpretadas por Heinrich Walther, de las que se darán detalles más adelante. El Cuarteto Mundis incluyó en su programa el cuarteto de cuerda ya citado de Usandizaga. La Quincena Andante incluyó en su concierto de Irun la interpretación del *Souvenir-Lied* a cargo de la Orquesta de Cámara Oiasso con Jonathan Mesonero como violín solista bajo la dirección de Raffaella Acella. Pero sin duda fue la reposición en versión de concierto de la ópera *Mendi-mendiyan* el punto álgido de la presencia de Usandizaga en el festival donostiarra.

Kutxa se sumó al centenario con la celebración de una conferencia en torno a la vida y obra de Usandizaga dictada por quien firma estas líneas y completada con la proyección del documental “Unidos por un río: Usandizaga y Ravel” con realización de Espe Goikoelea sobre idea de Manuel Cabrera y Rafa Treku, producido por David Berraondo (Sincro) en coproducción con ETB y AtlanFilms.

El Orfeón Donostiarra participó en el recuerdo-homenaje celebrado el día 5 de octubre en la basílica de Santa María a los cien años de la fecha en la que falleció el compositor, con la actuación del Orfeoi Gazte acompañado por el organista Gerardo Rifón quien interpretó al órgano música de Usandizaga.

Recuperación en concierto de obras desconocidas de José M^a Usandizaga

Musikaste, Semana de la Música Vasca en Erreterria, dedicó un especial esfuerzo a la programación de obras poco frecuentes o incluso no programadas hasta el presente. El domingo 10 de mayo se escuchaba así, probablemente por vez primera, la *Misa* que compuso Usandizaga antes de su partida a París como ampliación de estudios.

El viernes 15 de mayo se escucharon las obras corales *Beñat Mardo* y *Ormatxulo*, raramente interpretadas.

Destaca la recuperación de la obra *Bitz*, ilustraciones musicales para una comedia en un acto, expresión de la relación de Usandizaga con el desenfadado género de la comedia musical, y que había permanecido hasta el momento inédita. Fueron los intérpretes en su estreno el sábado 16 de mayo Miren Urbiet Vega, soprano, Xabier Anduaga, tenor y la Orquesta Sinfónica de Euskadi bajo la dirección de Diego Martín Etxebarria.

Nuevas publicaciones

Con el título de *Dans la mer* publicaba a finales del año 2014 la discográfica Organum Musikproduktion un disco compacto dedicado íntegramente a compositores vascos y en buena parte a la música para órgano de José M^a Usandizaga en interpretación de Heinrich Walther, con la particularidad de que incluye las obras *Hirurak bat*, *Ouverture symphonique*, la pieza que da título al disco, *Dans la mer* y el *Minueto de la Suite en La* en transcripción para órgano expresamente realizadas por el propio intérprete Heinrich Walther. De esta manera, se amplía el repertorio organístico de nuestro autor, ya de por sí interesante. Esta música para órgano se ha escuchado a lo largo del año en los numerosos conciertos interpretados en giras de este intérprete por Alemania, Rusia o Estados Unidos.

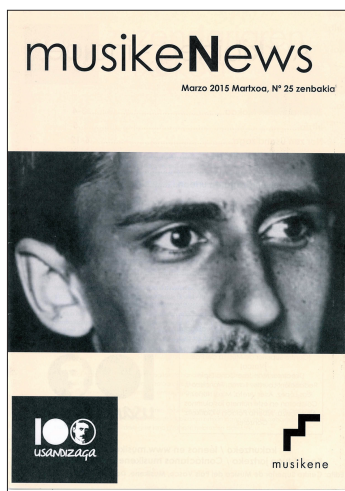
ERESBIL ha colaborado en el apartado de publicación con la edición a principios de año de la página web expresamente dedicada a José M^a Usandizaga, y que puede consultarse en la dirección:

<http://www.eresbil.com/web/usandizaga/>

En la misma se incluyen los apartados de Biografía, Cronología, Catálogo de Obras, Discografía, Bibliografía, Documentación y Galería de Imágenes, además de la especificación del Fondo José M^a Usandizaga que está depositado en el ar-

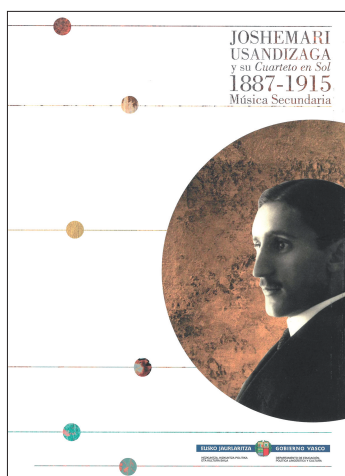


Portada del disco "Dans la mer" del organista Heinrich Walther



Portada del número especial de la revista *MusikeNews*, con inclusión del logotipo del centenario

Portada del número especial de la revista *MusikeNews*, con inclusión del logotipo del centenario



Cubierta de la unidad didáctica publicada por Eusko Jaurlaritza

chivo. Se pueden consultar online la mayor parte de sus manuscritos autográficos, todas las grabaciones en soportes antiguos (rollos de pianola, discos de 78 rpm), así como documentos y recortes de prensa contenidos en los álbumes que recolectó el padre del autor con el reflejo que tenía en toda la prensa española la actividad musical del joven autor donostiarra.

Musikene, revista que elabora Musikene como una asignatura contemplada dentro de su plan de estudios o como actividad académica, dedicó su número 25, publicado el mes de marzo, a la personalidad de José M^a Usandizaga. Con un prólogo de la directora académica del centro, Miren Iñarga, se suceden los siguientes artículos: “¿Qué sabemos de la música de Usandizaga en el siglo XXI?”, por Jon Bagüés; “Nor zen Jose María Usandizaga”, tomado de la página web de ERESBIL; “El legado A50. Historia de un fondo documental”, por Isabel Díaz; “Un compositor por redescubrir”, por Itziar Larrinaga; “Musikene urteurrenarekin bat”; “Las golondrinas: Crónica de otra época”, por Alberto Palacín; “Mendi-mendiyan: Su primera ópera”, por Garikoitz González; “El piano: ¿es relevante su legado pianístico?”, por Javier G. Sarmiento; “EOS/OSE-ren txokoa: Jose M^a Usandizagaren (1887-1915) *La Llama* operaren berrestreinaldia kontzertu bertsioan”. La responsabilidad de la redacción de este número ha recaído en Lourdes Tormo, Francisco J. Ríos-López, Asier Urreta y Mikel Núñez, todos ellos alumnos de Musikene, siendo la directora de la revista Mari Jose Cano Espín. Se puede consultar la revista en la dirección:

<http://musikene.eus/category/publicaciones/revista-musikene/>

Con el título de *Joshemari Usandizaga y su Cuarteto en Sol 1887-1915: Música secundaria* y en la versión euskérica *Joshemari Usandizaga eta bere Solen Kuartettoa 1887-1915: Musika-Bigarren Hezkuntza* ha publicado Berritzegune a través del Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco una cuidada y oportuna unidad didáctica centrada en la figura y obra de José M^a Usandizaga, en forma de libro impreso acompañado por un

DVD, cuyos autores son Aitor Biain, Aida Boutiche, Uma de Castro, Xabier Urta-sun y Malen Zobarán, alumnos de Pedagogía de Musikene, coordinados todos ellos para este proyecto por María José Aramberri juntamente con Mikel Mate y Nerea Terán. El proyecto ha contado con la colaboración de estudiantes del centro Ceimpro, así como con la Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia.

Aunque no se hayan publicado, habría que añadir en este apartado la edición musical informática de las óperas *Mendi-mendiyan* y *La Llama* asumidas respectivamente por la Quincena Musical de Donostia y por la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Es un trabajo realmente importante para las interpretaciones futuras de estas dos obras. En el caso de *La Llama* se presentó el 15 de diciembre la grabación de la misma en un doble CD editado por el sello Deutsche Grammophon de la discográfica Universal Music Group.

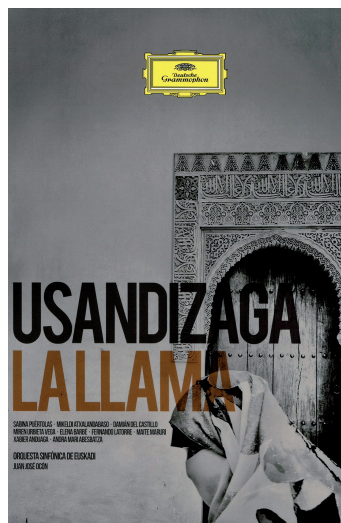
Roberto Nuño, catedrático de Viola en el Conservatorio “Francisco Escudero”, ha editado tres obras para violín y piano, así como el arreglo para orquesta del *Schottisch* original para piano.

También ERESBIL contribuyó a la edición en copias informáticas de parte de la obra de cámara y vocal de José M^a Usandizaga. Igualmente se ha pasado a limpio la *Misa*, la suite coral *Cantos vascos* o la *Novena a Santa Teresa*. Ello se añade a la publicación en coedición con la editorial CM Ediciones Musicales del cuarteto de cuerda el año 2012.

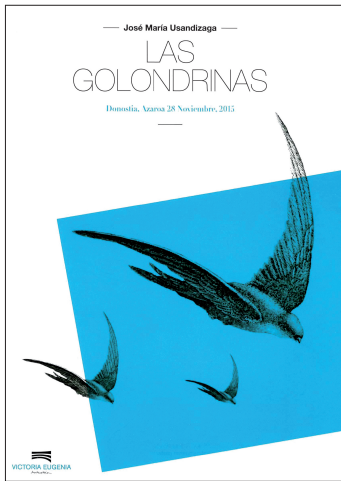
El valor de la obra lírica de José M^a Usandizaga

Las tres obras escénicas escritas por José M^a Usandizaga han podido escucharse en su ciudad natal. Por orden de actuación, la Orquesta Sinfónica de Euskadi programó el mes de marzo en las cuatro capitales, en versión de concierto, su ópera *La Llama*, con intervención de los solistas Sabina Puértolas (Tamar), Mikel-di Atxalandabaso (Adrián), Damián del Castillo (El Sultán), Miren Urbieta (Narradora), Elena Barbé (Lisa/El espíritu del agua), Fernando Latorre (El Oráculo/La Muerte), Maite Maruri (Aisa) y Xabier Anduaga (El Carcelero), juntamente con la Coral Andra Mari de Errenteria (José Manuel Tife, director), todos bajo la dirección de Juan José Ocón. Manuel Cabrera participó en la revisión de los textos de esta versión supervisada y corregida por el propio director Juan José Ocón.

El mes de agosto la Quincena Musical donostiarra programó, también en versión de



Publicidad de la grabación editada por Deutsche Grammophon de la ópera *La Llama*



Programa de los conciertos organizados por Musikene con la interpretación de la ópera *Las Golondrinas*

concierto, la primera ópera de Usandizaga, *Mendi-Mendiyan*, siendo los intérpretes Arantza Ezenarro (Andrea), Miguel Borrallo (Joshe Mari), Olatz Saitua (Txiki), José Manuel Díaz (Juan Cruz), Fernando Latorre (Kaiku) y Jesús García Aréjula (Gaizto), con la intervención del Coro Mixto Easo (Xalba Rallo, director), y la Orquesta Sinfónica de Euskadi, todos bajo la dirección de Antoni Ros-Marbà.

En noviembre se programó en Donostia, Bilbao y Vitoria-Gasteiz la ópera *Las Golondrinas*, en producción de Musikene, siendo los solistas Elisa di Pietro (Lina), Judit Martínez (Cecilia), Alberto Arrabal (Puck), Mikel Zabala (Roberto), Xabier Anduaga / Gonzalo Manglano (Juanito/Caballero), juntamente con el Orfeón Donostiarra y la Orquesta Sinfónica de Musikene, todos bajo la dirección de Jesús Echeverría, coordinador de estudios orquestales de

Musikene. Probablemente fuera la versión más íntegra que se haya podido escuchar de esta ópera, siguiendo la edición crítica, ya que no hubo cortes de escenas o pasajes, como suele ocurrir habitualmente en las representaciones operísticas.

Sombras y Luces

La programación de las tres óperas en versión de concierto da indicios de las limitaciones presupuestarias en las que se ha movido la celebración del centenario del compositor donostiarra. Si bien es cierto que la versión de concierto permite una mayor concentración por parte de los intérpretes en ofrecer el texto musical de la manera más cuidada, no es menos cierto que la música lírica está pensada para ser acompañada por la escena, escena que ha estado ausente en los teatros vascos.

Han quedado sin realización, fruto siempre de la delicada situación de la cultura en la precaria economía, proyectos como el Curso de verano de la UPV-EHU especialmente dedicado a la figura de Usandizaga y preparado por ERESBIL conjuntamente con MUSIKENE, siendo co-directores Itziar Larrinaga y quien firma estas líneas. La previsión era utilizar los textos de las ponencias para elaborar una monografía que sirviera de puesta al día del libro *Joshemari (Usandizaga) y la bella época donostiarra*, la biografía escrita por Jesús María de Arozamena en 1969. Es un destacado proyecto que queda pospuesto.

Igualmente quedó frustrado el congreso “Dramaturgias modernistas”, y su correspondiente publicación, en torno al centenario de J.M. Usandizaga y en especial a su colaboración con María Lejárraga, promovido por Teresa Cascudo.

Donostia Kultura había programado un concierto especialmente dedicado al compositor de título “José María Usandizaga: Herri kantak”, con la participación de cantautores y voces corales infantiles; finalmente “por razones organizativas y de programación” según se publicó en prensa, no llegó a celebrarse el concierto.

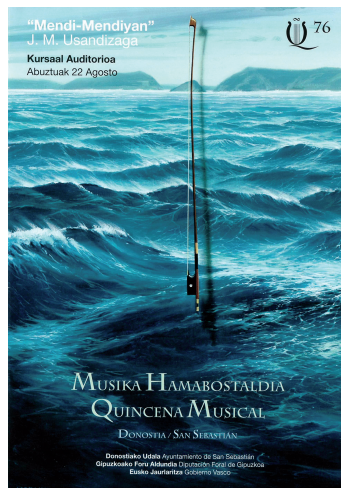
Lástima por otra parte que no se aprovechara el aniversario para programar en el festival más importante de la ciudad de Donostia al menos las integrales de órgano, voz y música de cámara.

Han quedado pendientes de su interpretación piezas como la *Novena a Santa Teresa*, que Usandizaga dejó concluída en su parte musical, pero no así en la aplicación de la letra. Hoy en día puede consultarse una edición en limpio en la página web de ERESBIL.

Pero junto con las carencias señaladas es de justicia poner en positivo las acciones que contribuyen a consolidar la presencia musical de la obra de José M^a Usandizaga. Se ha realizado un importante esfuerzo con la revisión y edición informática de las partituras y partes de las óperas *Mendi-Mendiyan* y *La Llama*. *Las Golondrinas* ya tenía una revisión crítica realizada por Ramón Lazkano y editada en 1999 en Madrid por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales.

Quizás el ámbito didáctico y docente haya sido el más activo a la hora de recordar y reapropiar la figura y música de José M^a Usandizaga, y en ello ha tenido especial protagonismo Musikene, el Centro superior de música del País Vasco. Buena prueba son los tres trabajos de fin de carrera que se están realizando en base a la música de José M^a Usandizaga, “El piano en la música de José María Usandizaga. Los 7 valsos”, por Irune Liberal, y “El piano en la música de cámara de José María Usandizaga”, por Marina Sierra, ambos dirigidos por Mari Jose Cano, así como el estudio y edición crítica de la obra para banda de Usandizaga, por Garikoitz González, dirigido por Itziar Larrinaga; este último integra la edición de la obra para banda *Euskal-Festara*, realizada por Garikoitz González, que fue interpretada por la Banda Sinfónica de Musikene en octubre en el concierto celebrado en la Sala Roja de los Teatros del Canal de Madrid.

Finalmente hay que mencionar el proyecto “Soinua iratzarri”, ideado por Musikagileak, la asociación vasca de compositores, con el patrocinio de la capitalidad cultural Donostia 2016. Se trata de un acercamiento de los niños a la composición musical usando como modelos la música de dos autores coetáneos: el donostiarra José M^a Usandizaga y la parisina Lili Boulanger.



Programa de la interpretación de la ópera Mendi-Mendiyan en la Quincena Musical

¿Usandizaga para el siglo XXI?

Queda la interrogante de si hemos sido colectivamente capaces de sentar las bases para que José M^a Usandizaga sea un compositor vasco cuyas obras estén presentes en el repertorio de los escenarios, no sólo vascos, sino españoles, europeos e internacionales.

Creemos que son dos las cuestiones básicas que debieran ser analizadas. Por una parte la pervivencia del nombre del compositor en el imaginario de la propia ciudad de San Sebastián, y por extensión, en el País Vasco. Por otra parte la complejidad de la difusión de la obra creativa de un compositor en la actualidad. Pero difícilmente potenciaremos la obra de un creador si no lo asumimos colectivamente hoy como tal.

José M^a Usandizaga fue en vida un mito para la ciudad de San Sebastián. Para comprenderlo deberíamos situarnos en la sociedad de su época y en la importancia de la música en la misma.

El lugar de la música en la sociedad de Usandizaga y en la actualidad quizás no ha cambiado tanto en cuanto a la presencia cotidiana de la misma. Lo que sí ha cambiado radicalmente son los medios de producción y distribución. El cambio es que antes la música había que “fabricarla”; Sorozábal cuenta en sus memorias editadas en 1986 (nació en 1897, diez años después que Usandizaga): “Hoy que los inventos del gramófono y de la radio han hecho que la música suene constantemente en todas partes y a todas horas, es muy difícil darse cuenta de la importancia que tenía en aquellos tiempos la música y lo difícil que era poder escucharla”. Efectivamente, faltaban años para el invento de la televisión, la radio tardaría hasta los años 20 en desplegarse como medio de comunicación y el cine esperaría hasta 1927 para proyectarse con sonido incorporado.



La creación musical, y en especial la obra de los compositores contemporáneos, no tiene en la actualidad el apoyo y fervor públicos que tenía hace cien años. Otros entretenimientos masivos han tomado su lugar, especialmente el deporte y el cine. Hoy la música está permanentemente en nuestras vidas, pero de un modo mecánico y en gran medida sin la consciencia de quiénes son quienes la crean y la producen. Se ha desplazado el objeto de lo lúdico; la música es parte, muchas veces necesaria, de los eventos de entretenimiento de masas, pero pocas veces se focaliza la atención en ella.

A lo anterior hay que añadir el radical cambio en los modos de circulación de la cultura en una sociedad cada vez más dependiente de las nuevas tecnologías. El entorno digital ha supuesto para la cultura un decidido cambio en la forma de acceso a los contenidos culturales. Estamos asistiendo a un paulatino pero imparable proceso de adecuación de los soportes analógicos junto con la definitiva generación de nuevos contenidos como objetos digitales. Y en música afecta a todos los tipos de documentos relacionados con la cadena de la transmisión de una obra musical, desde la idea del compositor hasta la escucha y el disfrute por el público receptor: la partitura, la grabación sonora o audiovisual de una interpretación, el programa, el libro, la crítica, el artículo de revista.

Es evidente que en la actualidad difícilmente un compositor concitaría el aplauso entusiasmado del tercio de donostiarros como ocurriera con Usandizaga cuando 15.000 personas salieron a las calles a recibirle al regreso del triunfo de *Las Golondrinas* en Madrid en 1914, cuando Donostia tenía 50.000 habitantes.

No obstante, la música de Usandizaga es bien valorada por los profesionales extranjeros que se acercan a ella. Debíamos preguntarnos sobre el grado de conocimiento que tenemos de su obra. No es casual que la biografía más autorizada y completa siga siendo la de José M^a Arozamena, publicada en 1969. Tenemos aún pendiente todo lo que es reflexión, contextualización y valoración de la música de José M^a Usandizaga a la luz de las nuevas líneas de investigación musicológica.

Se han dado pasos, como ha quedado reflejado en las acciones desarrolladas durante el año del centenario, pero queda por consolidar el proceso de adecuación de la creación de José M^a Usandizaga al entorno digital. Una colección de ediciones de partituras en formato digital que facilite la difusión de sus partituras en el entorno musical profesional. Nuevas ediciones digitales de su música para la escucha y disfrute de la ciudadanía. Nuevas reflexiones escritas sobre su obra, de manera que los futuros músicos comprendan y valoren el contexto en el que fue creada su música.

Tenemos actores que han dado muestras de su implicación en varias de las tareas señaladas: MUSIKENE para todo lo relacionado con la enseñanza, la pedagogía y la investigación; ERESBIL para todo lo relacionado con las partituras y el patrimonio; las orquestas profesionales del País Vasco, Orquesta Sinfónica de Euskadi y Orquesta Sinfónica de Bilbao. Nuevos actores debieran sumarse: la Universidad, las editoriales, o los medios de comunicación.

En resumen, es responsabilidad nuestra, de las instituciones culturales y educativas, de los investigadores y músicos, mantener el interés por la música de José M^a Usandizaga en el presente siglo XXI. Su música lo merece.