

claves
records

ORQUESTA SINFONICA

DE EUSKADI

CARMELO BERNAOLA

1929-2002

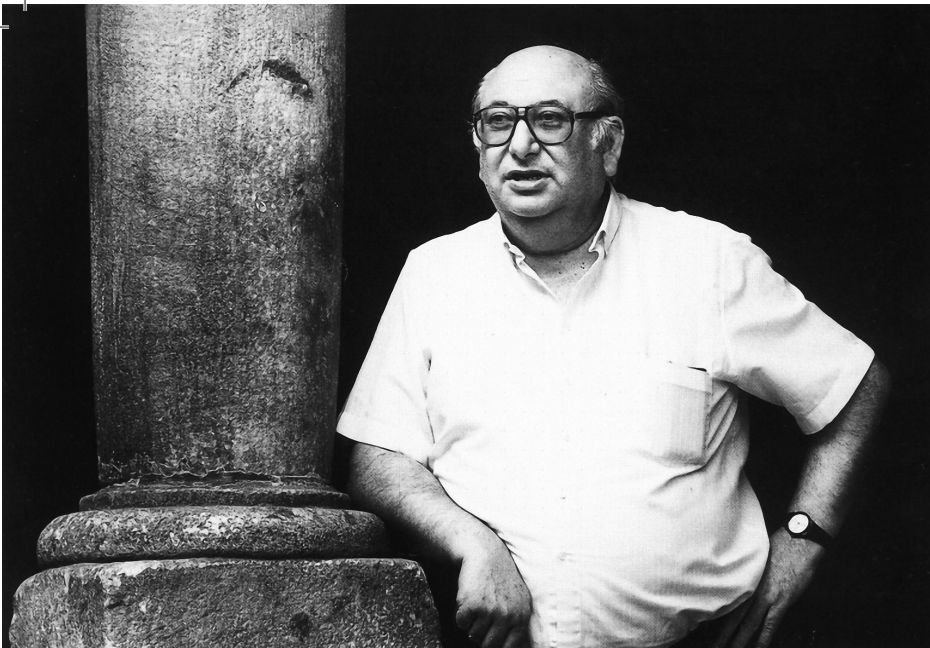
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa
Leticia Moreno, violín / biolina
Juanjo Mena, conductor/zuzendaria

BASQUE NATIONAL

III
O

ORCHESTRA

BASQUE MUSIC COLLECTION VOL. XV

AURKEZPENA

15. bolumenarekin ematen diogu azkena 1997an hasitako Euskal Konpositoreen Bil-dumari. Euskadiko Orkestra Sinfonikoak, bere ibilbidean zehar, ezaugarri izan du euskal musikaren sortze lana ezagutzera ematean arreta berezia jarri izanak. Hala, eskariak egiteko politika etengabea landu izan du, baita eskari horien ondorengo estreinaldie-taz arduratu ere, edo, kasu honetan bezala, gaur egun euskal musikaren ezinbestekotzat dugun disko bilduma hau argitaratu atereaz. Bilduma honen bitartez, Euskadiko Orke-strak, funtsean, XX. mendeko euskal sinfonismoa berreskuratzen du eta, izan ere, horixe da bilduma honek duen balio handia, Jesús Guridirekin hasia eta Carmelo Bernaolarekin amaitzen dena.

Jesús Guridiren eta Carmelo Bernaolaren artean konpositore ugariaren lana jaso izan dugu. Batzuk oso ezagunak dira, eta beste batzuk oso gutxitan aipatu izan direnak, na-hiz eta musika sinfonikoan lan joria eginak izanak, eta hori da, hain zuzen ere, bilduma honen beste balioetako bat. Bertan dira: Pedro Sanjuán, Valentín de Zubiaurre, Beltrán Pagola, Luis de Pablo, Juan Crisóstomo de Arriaga, Aita Madina, Tomás Garbizu, Aita Donostia, Pablo Sorozábal, Francisco Escudero, Andrés Isasi, Jesús Arámbarri, José Mª Usandizaga eta Jesús Guridi. Lan nekez honetan ezinbestekoa izan dugu Eresbilen, eus-kal konpositoreen artxiboaren lankidetzatza.

Carmelo Bernaolaren lanetik -José Luis García del Bustok aurrerantzean komposi-torearen aurkezpen bikaina egingo digu- lau obra bildu ditugu: **Fanfarrea-Preludioa, Kapritxozko piezak, 2.Sinfonia eta Fantasiak**. Erregistro berri honetan, beti bezala, Suitzako CLAVES diskoetxea izan dugu lankide, bere fundatzaile Marguerite Dütschler-ek bilduma honen hasierari baietza eman zionetik betidanik begirune eta mirespen handia izan dioguna. Grabazio honen musika Juanjo Menak zuzendu du: Carmelo Ber-naolaren ikasle izandakoa, 90eko urteen amaieran gure Orkestraren zuzendari elkartua eta, gaur egun, nazioartean ibilbidea egiten ari den orkestra zuzendaria. Leticia Moreno bolinlistak parte hartu du bakarlari gisa **Kapritxozko piezak obran**.

Carmelo Bernaola beti izan dugu kontuan Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren ibilbidean. Otxandioko (Bizkaia) konpositorearen lana kontzertu ugarietan entzun ahal izan da: *Miramongo Matinée*en zirkloan eta *Musikasten* eta *Musika Hamabostaldian* Orkestrak eskaini izan dituen emanaldietan. 1985ean, Orkestraren eskari ugarietatik lehena jaso zuen Carmelo Bernaolak. Ondoren, musika garaikideko bilduma batean jaso ziren beste hainbat eskariren emaitzak, aldi hartan ere bai Juanjo Menak zuzenduta. Eta esan beharra dago, 1983an, Carmelo Bernaola zuzendari izan genuela “Y el mundo marcha” filmaren soinu-bandan, Donostiako Nazioarteko Zinemaldiaren barruan, edo Orkestraren hirugarren LPan, “Armonías Vascas” izenekoan. Orain, konpositorearen monografiko batekin emango diogu azkena Bildumari. CD honetan grabatutako lau obrak lehen aldiz ateratzen dira argitara diskoan.

Balio handiko Euskal Konpositoreen Bilduma hau **Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailari** esker gauzatu ahal izan da, euskal konpositoreen musikaren ekoizpen disko-grafikoa aurrera ateratzeko proiektu honetan izan dugun bultzatzaile nagusiari esker, alegia. Eta nabarmentzekoa ere bai **MONDRAGON** erakundea ere babesle izan dugula bilduma osoan, eta eskerrak eman nahi dizkiogu euskal musika sinfonikoa mundura zabaltzeko baldintzarik gabe eman digun aukeragatik.

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, 2012

ZORROZTASUNA ETA FANTASIA BERNAOLAREN MUSIKA ORKESTRALEAN

Konpositore, klarinetista, zuzendari, akademiko eta irakasle Carmelo Alonso Bernaola Otxandion (Bizkaia) jaio zen 1929ko uztailaren 16an eta Madrilen hil zen 2002ko ekainaren 5ean. Julio Gómezen ikasle kutun izan zen eta, 1959an Madrilgo Kontserbatorioan ikasketak emaitza hobezinekin amaitu eta gero, Erromako Sari Nagusia irabazi zuen, bertan Petrassirekin lan egiteko aukera eman ziona. Hauengandik jaso izan zituen klaseak eta ikastaroak: Jolivet, Tansman, Boulez, Stockhausen, Pousseur, Nono, Maderna, Celibidache..., eta horrek biribildu zuen musikari izateko jaioa zenaren prestakuntza. Gainera, konpositore zen aldetik, bere nortasuna kemen handiz garatu zen eta laster aurkitu zuen berezko hizkuntza, idatzi zituen partituretan aditzera eman zuena: XX. mendearen bigarren erdian Espainiako musikari egindako ekarririk miresgarri eta bizitasun handienetakoa.

CD honetan grabatutako lau obrak lehen aldiz ateratzen dira argitara diskoan eta oso ondo aditzera ematen digute Bernaola maisuaren lana, bere helduaroa erabat sartuta zuen pentsamendu sinfonikoa islatzeaz gainera.

FANFARREA – PRELUDIOA

Murtzia Eskualdeko Auditorioaren eskariz konposatutako obra da hau. Maisuak 1995eko udaberrian datatu zuen pieza Madrilén; estreinaldia, ordea, atzeratu egin zen 2004ko apirilaren 29ra arte: Bilboko Orkestra Sinfonikoak interpretatu zuen, Juanjo Mena maisuaren zuzendaritzapean. Carmelo Bernaola hil eta estreinatu gabe zegoen obra bakarra zen.

Fanfearra - Preludioan orkestraren instrumentu talde desberdinak arreta handiz landuta daude, hau da, dituzten berezitasun tinbrikoei eta berezkoak dituzten exekuzio moduei erantzunez. Formak ez dio inolako eredurri jarraitzen; bere logika ezartzen du kontrastatutako zenbait atalen jario ordenatuarekin. Hasierakoari, ohi denez haize

instrumentuek duten nagusitasunarekin, fanfarreari hainbeste lotzen ez zaion atalak jarraitzen dio, bareagoa, biolinek eta biolak sordinarekin nabarmentzen direnekoa. Ondoren, hari instrumentuek jotzen dute *Andantea*, zuren eta tronpen oihartzunekin. *Tempoak* behera egiten du pixkanaka *Lento sostenuto* bateraino, berehala izugarritzko bizitasuna duen *Allegro assai* bati bide emateko: pozez gainezka egiten duen musika, *Maestoso* koral baten antzera amaitzen dena. “Obra txiki gailena” da, Bernaola maisuaren talentuaren eta egiteko modu araztuaren emaitza.

KAPRITXOZKO PIEZAK

Hain gogoan dugun Odón Alonso orkestra zuzendariak biolin eta orkestrarako obra bat konposatzeko eskatu zion Carmelo Bernaolari, 1996ko “Ciudad de Soria” Biolin Lehiaketaren irabazle izan zen bertuosismo handiko gaztearen trebezia agertzeko. Obra hau Soriako Udazkeneko Musikaldian estreinatu zuten 1998ko irailaren 18an Vicente Huertak eta Gaztela eta Leongo Orkestra Sinfonikoak, Max Bragado-Darmanen zuzendaritzapean.

Bakarlariak -biolinaren benetako zoraldiarekin- eta orkestrak musikari hasiera emanez, atalka doa soinuaren diskurtsoa gehitzen: oso gutxitan erabiltzen da *tuttian* eta inoiz ere ez dio bakarlariari duen nagusitasuna ukatzen, ezta bere eragile papera ere, obrak zuen helburua betez. Zentzu horretan, nabarmentzekoa da instrumentuarekin “aurrez aurre” erabat idatzitakoa dela, dagozkion keinu teknikoak eta aukera kantagarri eta adierazgarriak areagotuz.

Solo konpas batzuen ondoren, biolinak bide ematen dio orkestrari eta, hari instrumentuetatik abiatuta, pasarte *errepikakor* batean barrena sartzen da hau, Bernaolaren hain berezko ezaugarri. Hemen errepikatzen den motiboa, 2. *Sinfoniaren errepikatzailea* izenekoaren mugimenduaren antzekoa da, CD honetan ere bildutako obra. Sekzio hau biolinaren bertuosismo handiko kadentzia batekin amaitzen da, eta ondoren orkestra elkartzen da oso giro tinbriko fin batean amaierako sekzioari heltzeko: bira errepikakor ugariek ematen diote azkena atal honi, horien artean bakarlariak oso amaiera eder baterantz musika bideratzen duen motiboa.

2. SINFONIA

1979an Radio Nacional de España-ren eskariz konposatutako obra da, Bernaolaren 50. urtebetetzean. RTVEko Orkestra Sinfonikoak estreinatu zuen 1980ko martxoaren 22an, Odón Alonsoren zuzendaritzapean, Madrilgo Teatro Real-en. Bernaolak, bere obra entzun ondoren, gainbegiratu eta bigarren eta behin betiko idazketa egin zuen.

Bigarren Sinfoniak lau mugimenduko egitura formala osatzen du, ohiko erara, nahiz eta mugimendu horiek kutsu berriez beteta eta oso prozedura berritzaileen bitartez lotuta egon; izan ere, harridura sorrarazi zuen estreinaldian. Hari instrumentu dena eta, bere kasa, “erresonantziazko hari” gisa diharduena: zuzendaria eszenatikian agertu aurretik hasten da jotzen, mugimenduen arteko etenaldietan ere jotzen du eta azkenean bakarrik uzten du bere jarduna zuzendariak alde egiten duenean eta txaloak amaitzen direnean. Hari sesteto honek aurkeztutako materialak jolas egiten du bitartekin eta mami “harmonikoekin”, orkestrarako idatzitako musikaren garapena eta basamentua xede hartuta, berriro ere haiek aurreratuz batzuetan edo atzeratuz besteetan, aurre-oihartzun edo oihartzun lauso modura, hurrenez hurren. Une musikak erakargarria da, entzuleengan efektuak sorrarazten duen jakin-minaz harago, kontuan hartuta arrazoi nabariengatik estudioko grabazio batean moteldu egiten dela, nabari gainera.

Lehenengo aldia, *Hasiera*, hariaren kantu trinko batekin hasten da, eta zurek, meletak eta perkusioak erantzuten diote tarteka jarrita. Misterioz bildutako sonoritatea darion elkarrizketa honi beste instrumentu talde batzuek jarraitzen diote, betiere giro espresibo bare batean eta, tarteka, lirikoan. Diskurtsoa diseinu geldo, ia estatiko batzuen eta figuraziozkoak, arinak eta bizkorak diren beste batzuen kontrasteak taxutzen du. Soinuzko materia sendotuz doa, dinamika *crescendo* geldiezin batean hasten den aldi berean, orkestra osoaren izugarriko *fortissimo* batean amaitzeraino, hasierako mugimendu honek adierazten duen soinu parabolaren goren unea. Mirestekoa da Bernaolak nola ematen duen aditzera *piccola* nagusitzen den konpas batzuetan bildutako tentsioa; instrumentu honen goi-erregistro nabarmena soinuaren eztandan agertzen arrastoa utziz. Obrari azkena emango dion akorde orkestralaren ondoren berriro agertzen da “erresonantziazko hari” sestetoa, edozein tentsio arrasto desegiteko eta bigarren mugimenduari bide emateko.

Oso barea eta inolako konpas zehaztasunik gabea, dio Bernaolak funtsean geldotasan eta edertasun handiko giro “harmonikoa” darion bigarren mugimendu honi buruz. Dena den, aipatzekoa da duen erakargarritasun tinbrikoa: *piccolo*ak, korno ingelesak, klarinete baxuak eta kontrafagotak osatutako instrumentu taldeari konpositoreak emandako nagusitasuna, koral moduan, nota luzeetan, tonua ematen duenari, metalek jotako uztaiak gainjarrita; haria gehitzen da eta *tutti* orkestral handiak den-tsitate hori arintzeari ekiten dio, hari sestetora itzultzeko.

Biole 2. *Sinfonia* honen hirugarren mugimendu osoan zehar -oso egokiro, *Errepikakorra* deitutakoa- etenik gabe errepikatzen den gai melodiko laburra aurkezten dute. Une horretan egiten du eztanda Bernaolaren obran antzemangarri den errepikagenerako berezko joerak. Ordura arte baliabidetzat hartutakoa, orain, berez baliozkoa den kontzeptu musikala da: errepikakortasuna ideia bilakatzen da, prozedura izateari utzita. Orkestra tinko doa gorengo tentsio eta soinu mailara, eta ondoren luze doitua eta tinbrikoki oso erakargarria, behe maila sortzen da, hari sestetoaren esperotako amaierarekin, oraingo honetan *pianissimo* nabarian (*ppp* eta sordinarekin).

Izugarrizko akorde orkestral *ff* batek, kaxaren erredobleak luzatuak, eteten du ia isilunetzat har daitekeen hori eta bat-batean barneratzen gaitu *Finalean*: bizitasun handieneko mugimendua, obraren taxueran urduriena. Bernaola sarrera mailakatuekin eta *ad libitum* errepikapenekin gainjartzen doazen moduluetan barneratzen da haietako bakoitzean. Mugimendua hiru ataletan egituratzen da. Lehena, idazkera aldetik “biziena”, soinu/espresio parabola leun batean garatzen doa. Bigarrena *crescendo* bat da, soinu punta ikaragarri baterantz. *Ppra* egindako bat-bateko hirugarren mugimenduaren hasierako pausoak ez “gairik” ez “lerrorrik” ere bilatu nahi ez den eraikuntza paraboliko berri bat aditzera ematen digu: orban bat da, handitzen doana soinuak nabarmen gora egin ahala, ondoren, laburrago eta, berriro ere, hari sestetoaren erresonantzietan desegiteraino.

FANTASIAK

201leko otsailean Madrilen gauzatua, partitura hau Granadako Nazioarteko Musika eta Dantza Jaialdiaren 50. ediziorako eskariz sortu zuen, eta Karlos Varen jauregian estreinatu zuen Andrew Davis maisuak, BBCko Orkestra Sinfonikoa zuzenduz, urte hartan bertan, uztailaren 8an. *Fantasiak* Carmelo Bernaolaren azkeneko konposizio orkestrala izan zen: urte bete geroago hil zen gaixotasun larri batek eraginda. Izan ere, konpositorea ezin izan zen Granadara joan kontzertuaz gozatzera.

Hasieratik, *pianoan*, talde orkestral desberdinekin esku hartzen dute “gaiekin” bat ez datozen motiboak eskainiz, eta ia sumatu gabe doaz errepikakortasunerantz, handik gutxira nabarmena izango baita ere. *Senza misura* pasarte zoragarri bat sortzen da bat-batean, harpak eta perkusioek jotakoa, soinu aratz-aratza dariona: Ur jolasak? Arra-yanes Patioaren oroitzapena? Baliteke hala izatea, zeren eta Bernaolak ez baitzituen konposiziotik baztertu nahi izan bere Granada hartan hainbeste egonalditan izandako oroitzapenak eta bizipenak, kontzertuetako ikusle eta Manuel de Falla ikastaroetako konposizio irakasle izan zenean. Partituraren bizitasun handieneko pasarteak jarraitzen dio, ertzera doanak, zeharo errepikakorrak, tronpetetan soinu sarkorrak taxututa. Gero, hariaren atal harmoniko batek, eta gainean zurek taxuera irristakorrak, uhindunak, iradokitzen dituzte. Harien *pizzicati* pasarteak gero, perkusioak eta harpek koloreztatuta, flauten eta perkusioen arteko elkarriketa labur bati ematen dio bide, eta ondoren orkestra osoak egiten du sarraldia, iragarritako motibo edo gai “ezegonkor” horiei berriro heltzeko -horien artean bat, ekialdeko kutsua darion asmo exotiko nabaria duena-. Alhambrari egindako aipamena berriro? Amaierak harritu egiten gaitu, zeren eta, ikuspegi formaletik erabat logikoa denez eta erabilitako material urriagatik, dirudienez ez baitago “prestatuta” eta baztertu egiten du emaitza baterako ohikoa izan daitekeen edozein keinu.

Carmelo Bernaolaren azkeneko konposizio sinfonikoa fantasiako pieza bat da, izenak aditzera eman bezala, baina baita pieza bitxia, kezagarria ere. Bizipenez eta aieruez beteta dago ziurrenez, inork irakurtzea xedetzat ez duen eguneroko bat idazten duenaren antzera konpositoreak iradokia.

José Luis García del Busto, musika kritikaria eta Carmelo Bernaolaren biografoa.

LETICIA MORENO

Biolina

Christoph Eschenbachek berari buruz hauxe esan zuen “hobezina da duen teknika, bikaina benetan; duen musikaltasun sakona eta zeharo hunkigarria (...)”. Leticia Morenok hamabi urte zituenetik parte hartu izan du izen handiko orkestrekin, beste askoren artean hauekin: Wiener Symphoniker, Mozarteum Orchestra, Frankfurter Sinfoniker, Sinfonietta Cracovia, Israel Youth Symphony Orchestra, Taipei Symphony Orchestra, St. Petersburg Philharmonic, eta Espainiako orkestra nagusienekin. Zuzendari gailenekin aritu izan da, nabarmentzekoak: Maxim Vengerov, Gidon Kremer, Günter Herbig, Eiji Oue, Krzysztof Penderecki, Juanjo Mena, Vladimir Spivakov, Marzio Conti, Pedro Halffter, Pinchas Steinberg, Ivor Bolton, Jesús López Cobos eta abar.

Nazioartean ospe handiena duten aretoetara gonbidatu izan dute: New Yorkeko Carnegie Hall, Amsterdameko Concertgebouw, Wiener Konzerthaus, Frankfurter Alte Oper, Londresko Wigmore Hall, Bayreuth Opernhaus, San Petersburgoko Hermitage Antzokia eta Moskuko National Performing Arts Center, batzuk aipatzearren. Gainera, Gidon Kremer-en ordez jotzera gonbidatu izan dute Lockenhaus Musikaldian, eta beste hauetan ere parte hartu izan du: Raviniako Musikaldia, San Petersburgoko Olympus Musikaldia, Barsoviako Beethoven Musikaldia eta abar.

Bere oraingo eskarien eta datozenen horien artean nabarmentzekoak dira: Russian National Philharmonic Orchestra, Vladimir Spivakov eta John Axelrod-ekin, Rheingau Music Festival, Venezuelako Orquesta Simón Bolívar, St. Petersburg Philharmonic, Yuri Temirkanov-ekin, Orquesta Nacional de España, Josep Pons-ekin eta abar. Bestalde, zuzenean gonbidatu du Valery Gergiev-ek Szymanowsky-ren 2. kontzertua jotzeko.

Leticia Morenok Verso diskoetxerako (Édouard Lalo-ren Sinfonia espainola) eta irrati hauetarako grabazioetan parte hartu du: RNE, ZDF, BBC eta Chicago Classical Radio.

Leticia, European Concert Halls Organisation erakundeak 13/14 denboraldirako ECHO Rising Star-erako izendatuak, 1762ko Nicola Gagliano biolina jotzen du.

www.leticiamoreno.com

EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOA

Zuzendari Titularra: Andrés Orozco-Estrada

Zuzendari Printzipal Gonbidatua: Andrey Boreyko

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa erreferentziazko orkestra da egun Estatu mailan. Bere jarduera 7.000 abonatuak jarraitzen dute, bere ekimenek %92ko okupazioa dute eta 150.000 ikusle biltzen ditu urte betean. Finkatutako eta ongi egituratutako jarduerak lau kontzertu ziklo iraunkor (Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruña), ganbera-musika eta gaztetxoentzako kontzertu-ziklo ezberdinak eta bereziki euskal konpositoreen sorkuntza sinfonikoaren inguruko ekoizpen diskografikoa burutzea ahalbidetzen dio Orkestrari eta gainera orkestra gonbidatu gisa aritu ohi da udako jaialdi, opera, estatu zein nazioarte mailako orkestrekin elkartrukean eta abarretan. Aipagarria da Orkestra honen nazioarteko bokazioa eta bere kultur proiektua atzerrian erakusteko duen interes berezia. Honela, nazioarte mailako 14 bira burutu ditu. Halaber, arreta bereziki euskal musikagileen ekoizpen sinfonikoan jartzen duen diskografia zabala garatu du eta euskal kulturaren enbaxadore bilakatu da zalantzarik gabe. Orkestra Alemania, Austria, Suitza, Frantzia, Erresuma Batuan, Italian, Argentina, Brasil eta Txilen aritu da.

Orkestra 1982ko apirilan sortu zen, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak sustatu eta garatua. Andrés Orozco-Estrada da Orkestraren Zuzendari Titularra eta Andrey Boreyko, berriz, Zuzendari Printzipal Gonbidatua. Aurretik Gilbert Varga, Cristian Mandel, Mario Venzago, Hans Graf, Miguel Angel Gómez Martínez, Mathias Kuntzsch eta Maximiano Valdés izan zituen zuzendari titular eta Enrique Jordá maisua izan zen Orkestraren sortzaile. Zuzendari gonbidatu gisa, beste askoren artean Paul McCreech, Yakov Kreizberg, Pinchas Steinberg, Giovanni Antonini, Jerzy Semkov, Lawrence Foster, Christopher Hogwood edo Jesús López Cobos izan ditu eta bakarlari gisa Maria Joao Pires, Frank Peter Zimmermann, Mischa Maisky, Antonio Meneses, Christian Zacharias, Leonidas Kavakos, Radu Lupu, Joaquín Achúcarro, Arcadi Volodos, Hélène Grimaud, Heinrich Schiff, Vadim Repin, Michel Camilo, Ainhoa Arteta, María Bayo, Carlos Alvarez edo Carlos Mena bezalako interprete entzutetsuak aritu dira Euskadiko Orkestrarekin batera.

www.euskadikoorkestra.es

JUANJO MENA

Zuzendaria

Juanjo Mena zuzendari espainiar ospetsuenetakoa da nazioartean. Bilboko Orkestra Sinfonikoaren Zuzendari Titular eta Artistikoa (1999–2008) eta Genovako Carlo Felice Antzokiko Zuzendari Gonbidatu Nagusia (2007–2010) izan da. Orain, BBC Philharmonic Orkestra-ren Zuzendari Titularra da 2011–2012 denboralditik, eta Bergen Filharmoniske Orkestra-ren Zuzendari Gonbidatu Nagusia (2007–2013).

Entzute handiko taldeak zuzendu izan ditu, horien artean: Oslo Philharmonic, Orchestre National de France, Orchestra Filarmónica della Scala, BBC Scottish Symphony, RAI Torino, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Dresdner Philharmonie, baita Estatu Batuetako orkestra sinfoniko nagusienak ere: Chicago, Philadelphia, Boston, Houston, Cincinnati eta Los Angeles Philharmonic, beste askoren artean.

Bakarlari ospetsuekin lan egin izan du, aipatzekoak: Frank Peter Zimmermann, Lang Lang, Fazil Say, Joshua Bell, Mischa Maisky, Till Fellner, Julian Rachlin, Steven Isserlis, Elisabeth Leonskaja, Rudolf Buchbinder, Viktoria Mullova, Yo-Yo Ma eta Truls Mork, besteak beste.

Bere oraingo konpromisoen artean, orkestra hauen ondorengo denboraldietan berriro agertzeko dira: Boston Symphony Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Pittsburgh Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Dresdner Philharmonie, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orquesta Nacional de España, Oslo Filharmonien, Orchestre National de France, Helsinki Philharmonic Orchestra, Bergen Filharmoniske, Orquestra Simfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya eta abar.

Juanjo Mena, gaur egun, BBC Philharmonic Orchestra-rekin ari da grabazioak egiten *Chandos* diskoetxerako. Dagoeneko salgai dauden bi diskoek, Gabriel Pierné-ren eta Manuel de Fallaren omenez grabatutakoek, prentsa espezializatuaren oso kritika onak jaso dituzte, esaterako: BBC Music Magazine, Gramophone Magazine, The Telegraph, Financial Times eta The Guardian.

www.juanjomena.com

PRESENTACIÓN

Con el volumen 15 se da cierre a la Colección de Compositores Vascos iniciada en el año 1997. A lo largo de su historia, la Orquesta Sinfónica de Euskadi se ha distinguido por poner especial énfasis en dar a conocer la creación musical vasca, desarrollando una intensa política de encargos y posteriores estrenos o, como en este caso, dando cuerpo a esta colección discográfica, convertida hoy en un compendio indispensable de la música vasca. A través de esta colección, la Orquesta de Euskadi ha recuperado, fundamentalmente, el sinfonismo vasco del siglo XX y ese es el gran valor de esta colección que se inició con Jesús Guridi y termina con Carmelo Bernaola.

Entre Jesús Guridi y Carmelo Bernaola contamos con un amplio elenco de compositores, muy conocidos unos y muy poco referenciados otros pero con una prolífica producción sinfónica, y ese es otro de los valores de esta colección. En ella encontramos a Pedro Sanjuán, Valentín de Zubiaurre, Beltrán Pagola, Luis de Pablo, Juan Crisóstomo de Arriaga, Aita Madina, Tomás Garbizu, Aita Donostia, Pablo Sorozábal, Francisco Escudero, Andrés Isasi, Jesús Arámbarrí, José Mª Usandizaga y Jesús Guridi. En esta difícil labor ha sido imprescindible la colaboración del Archivo de Compositores Vascos, Eresbil.

De Carmelo Bernaola, compositor del que José Luis García del Busto nos hace en adelante una excelente presentación, hemos registrado cuatro obras: **Fanfarría preludeo, Piezas Caprichosas, Sinfonía nº2 y Fantasías**. Este nuevo registro ha contado, como siempre, con CLAVES, la casa discográfica suiza a la que siempre nos hemos referido con respeto y admiración desde que su fundadora, Marguerite Dütschler, diera el sí al inicio de esta colección. La dirección musical de esta grabación ha corrido a cargo del que fuera alumno de Carmelo Bernaola, director asociado de nuestra Orquesta al final de los años 90, y hoy director de orquesta de carrera internacional, Juanjo Mena. La violinista Leticia Moreno ha intervenido como solista en **Piezas Caprichosas**.

La figura de Carmelo Bernaola ha estado siempre presente en la trayectoria de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. El compositor de Otxandio (Bizkaia) ha sonado en numerosos conciertos, en el ciclo Matinéas de Miramon y en actuaciones de la Orquesta en Musikaste y la Quincena Musical. Carmelo Bernaola recibió en 1985 el primero de la larga lista de encargos realizados por la Orquesta. Una buena serie de encargos queda-

rían posteriormente recopilados en una colección de música contemporánea, dirigidos, también en aquella ocasión, por Juanjo Mena. Pero también tuvimos a Carmelo Bernaola como director, en el año 1983, y dirigiendo la banda sonora de la película “Y el mundo marcha”, en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián o al frente del tercer LP de la Orquesta titulado “Armonías Vascas”. Ahora cerramos la Colección con un monográfico del compositor y cuyas obras reciben el primer registro discográfico.

Esta valiosa Colección de Compositores Vascos ha sido posible gracias al **Departamento de Cultura del Gobierno Vasco**, principal promotor de este proyecto de producción discográfica vasca. Pero también lleva la firma **MONDRAGON**, entidad patrocinadora de toda la colección a la que agradecemos su apuesta incondicional por haber permitido que la música sinfónica vasca quede proyectada al mundo.

Orquesta Sinfónica de Euskadi, 2012

RIGOR Y FANTASÍA EN LA MÚSICA ORQUESTAL DE BERNAOLA

El compositor, clarinetista, director, académico y docente Carmelo Alonso Bernaola, nació en Ochandiano (Vizcaya) el 16 de julio de 1929 y murió en Madrid el 5 de junio de 2002. Fue discípulo predilecto de Julio Gómez y, al terminar sus brillantes estudios en el Conservatorio madrileño en 1959, ganó el Gran Premio de Roma que le permitió trabajar allí con Petrassi. Cursos o clases con Jolivet, Tansman, Boulez, Stockhausen, Pousseur, Nono, Maderna, Celibidache..., redondearon la formación de un músico nato cuya personalidad de compositor brotaba pujante y que pronto iba a encontrar un lenguaje propio para expresarse en partituras que constituyen una de las más admirables y vigorosas aportaciones a la música española de la segunda mitad del siglo XX.

Las cuatro obras grabadas en este CD constituyen primicia discográfica y retratan muy bien al maestro Bernaola, a la vez que reflejan su pensamiento sinfónico en los años de máxima madurez.

FANFARRIA - PRELUDIO

Obra encargada por el Auditorio de la Región de Murcia, el maestro fechó la pieza en Madrid, en la primavera de 1995, pero el estreno se demoró hasta el 29 de abril de 2004, y estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Bilbao dirigida por el maestro Juanjo Mena. Era la única obra de Carmelo Bernaola que a su muerte había quedado sin estrenar.

En la *Fanfarría - Preludio* las distintas familias instrumentales de la orquesta están trabajadas de manera muy atenta a sus peculiaridades tímbricas y a sus propios modos de ejecución. La forma no responde a ningún patrón, sino que impone su lógica con el ordenado fluir de varias secciones contrastadas. A la primera, con natural protagonismo de los vientos, sigue una sección menos *fanfarriosa*, más relajada, con papel destacado de violines y violas con sordina. Toda la cuerda canta después en un *Andante*, con

eco en maderas y trompas. El *tempo* sigue aminorando hasta un *Lento sostenuto*, para abrirse en seguida a un *Allegro assai* de enorme vigor, música jubilosa que desemboca en una especie de coral *Maestoso* con el que se llega al fin. Es una “pequeña gran obra”, fruto del talento y del depurado oficio del maestro Bernaola.

PIEZAS CAPRICHOSAS

El recordado director de orquesta Odón Alonso solicitó a Carmelo Bernaola la composición de una obra para violín y orquesta que pudiera servir para el lucimiento del joven virtuoso ganador del Concurso de Violín “Ciudad de Soria” de 1996. La obra se estrenó en el Otoño Musical Soriano, el 18 de septiembre de 1998, por Vicente Huerta y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigidos por Max Bragado-Darman.

Inicia la música el solista, con auténtico arrebato violinístico, y la orquesta se va incorporando al discurso sonoro por bloques: raramente es utilizada en *tutti* y nunca discute al solista su condición de protagonista ni su papel de motor, como corresponde a la finalidad que tenía la obra. En este sentido, es de notar una escritura que se diría absolutamente “de cara” al instrumento, potenciando sus gestos técnicos y sus posibilidades cantables y expresivas.

Tras unos compases a solo, el violín cede el paso a la orquesta y ésta, a partir de las cuerdas, entra en un pasaje *repetitivo*, según un uso muy bernaoliano. El motivo aquí reiterado es similar al del movimiento titulado *Repetitivo* de la Sinfonía nº 2, obra también grabada en el presente CD. Esta sección desemboca en una virtuosística cadencia del violín, tras la cual se incorpora la orquesta en un clima tímbrico de gran refinamiento para abordar la sección conclusiva: abundantes giros repetitivos jalonan este bloque, entre ellos el motivo con que el solista conduce la música hacia un final muy bello.

SINFONÍA N° 2

Obra encargada por Radio Nacional de España en 1979, al cumplir Bernaola sus 50 años, fue estrenada por la Orquesta Sinfónica de RTVE, bajo la dirección de Odón Alonso, en el Teatro Real de Madrid, el día 22 de marzo de 1980. Tras escuchar su obra, Bernaola la sometió a revisión e hizo una segunda y definitiva redacción.

La *Sinfonía n° 2* muestra una estructura formal en cuatro movimientos a la manera tradicional, aunque estos están llenos de sustancia nueva e incluso hilados mediante un procedimiento novísimo y que causó sorpresa en el estreno. Consiste en la utilización de un sexteto de cuerda (2 violines, 2 violas y 2 violonchelos) que se desgaja de la orquesta y, constituido en ente autónomo, actúa a modo de “cuerda de resonancia”: comienza a tocar antes de la salida del director a escena, toca también durante las pausas entre movimientos y solo deja de hacerlo cuando, al final, el director se ha retirado y se apagan los aplausos. El material presentado por este sexteto de cuerda juega con intervalos y núcleos “armónicos” objeto de desarrollo y basamento de la música escrita para la orquesta, anticipándolos unas veces o prolongándolos otras, a modo de vagos pre-ecos y ecos, respectivamente. El hecho tiene su atractivo musical, más allá de la curiosidad que el efecto produce en la audiencia, el cual, por razones obvias, resulta considerablemente disminuido en una grabación de estudio.

El primer tiempo, *Comienzo*, se abre con un intenso canto de la cuerda, respondida escalonadamente por maderas, metales y percusión. Este diálogo, dominado por una sonoridad misteriosa, va a ser continuado por otros grupos instrumentales, siempre en un clima expresivo sereno y, por momentos, lírico. El discurso se ordena por contraste entre diseños calmos, casi estáticos, y otros de figuración ágil, rápida. La materia sonora se densifica progresivamente, a la vez que la dinámica se abre en un *crescendo* imparable que desemboca en un tremendo *fortissimo* de la orquesta en pleno, punto culminante de la parábola sonora que es este movimiento inicial. Es admirable cómo Bernaola relaja la tensión acumulada en unos compases que encabeza el flautín, cuyo agudísimo sonido queda como secuela de la explosión sonora. Tras un conclusivo acorde orquestal, reaparece el sexteto de “cuerda de resonancia” para que éste disuelva cualquier resto de tensión y nos aboque al segundo movimiento.

Muy tranquilo y sin ningún rigor de compás, indica Bernaola para este segundo movimiento, fundamentalmente estático y de bellissimo clima “armónico”, pero que igualmente nos capta por su interés tímbrico: nótese el protagonismo que da el compositor a un grupo instrumental formado por *piccolo*, corno inglés, clarinete bajo y contrafagot que entona un a modo de coral, en notas largas, sobre el cual se superponen anillos a cargo de los metales; la cuerda se incorpora y el gran *tutti* orquestal procede a adelgazar su densidad hasta volvernos a dejar en manos del sexteto de cuerda.

Las violas exponen el breve tema melódico que va a ser objeto de incansable repetición a lo largo de todo el tercer movimiento de esta *Sinfonía nº 2*, titulado, con toda propiedad, *Repetitivo*. En este momento estalla la innata tendencia a la repetición observable en la obra de Bernaola. Lo que hasta aquí se manejaba como recurso, se erige ahora en concepto musical válido en sí mismo: el repetitivismo deviene idea, dejando de ser procedimiento. La orquesta camina inexorable hacia un punto culminante de tensión y de sonido tras el cual se produce una bajada largamente regulada y muy atractiva tímbricamente, con el esperable fin en el sexteto de cuerda, ahora en extremado *pianissimo* (*ppp* y *con sordina*).

Un tremendo acorde orquestal *ff*, prolongado por el redoble de la caja, rompe el casi silencio y nos introduce abruptamente en el *Final*, el movimiento más móvil, más nervioso de figuración de la obra. Bernaola procede por módulos que se superponen con entradas escalonadas y repeticiones *ad libitum* en el seno de cada uno de ellos. El movimiento se estructura en tres secciones. La primera, la más “viva” de escritura, es en suave parábola sonoro-expresiva. La segunda consiste en un *crescendo* hacia un imponente pico de sonido. El brusco paso a *pp* marca el arranque de la tercera, una nueva construcción parabólica en la que no cabe buscar “temas”, ni siquiera “líneas”: es una mancha que se va intensificando en imponente ascensión sonora para disminuir en proceso más breve hasta, una vez más, disolverse en las resonancias del sexteto de cuerda.

FANTASÍAS

Realizada en Madrid durante el mes de febrero de 2001, la partitura fue encargada del 50º Festival Internacional de Música y Danza de Granada, y en el Palacio de Carlos V la estrenó el maestro Andrew Davis, dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de la BBC, el 8 de julio del mencionado año. *Fantasías* fue la última composición orquestal de Carmelo Bernaola, ya seriamente tocado por la enfermedad que acabaría con su vida un año después. De hecho, el compositor no pudo trasladarse a Granada para disfrutar del concierto.

Desde el arranque, en *piano*, distintos grupos orquestales intervienen aportando motivos que no cuajan en “temas” y se vierten con tímida tendencia al repetitividad, procedimiento que poco después se impondrá con contundencia. Sobreviene un bellísimo pasaje *Senza misura* a cargo de arpa y percusiones, de sonoridad cristalina: ¿juegos de agua?, ¿evocación del Patio de los Arrayanes? Probablemente, pues Bernaola no quiso dejar fuera de la composición los recuerdos y vivencias de tantas estancias en su Granada, como espectador de conciertos y como profesor de composición en los Cursos Manuel de Falla. Sigue el pasaje más enérgico y aristado de la partitura, de trazo abiertamente repetitivo, con diseños penetrantes en las trompetas. Luego, una sección en armónicos de la cuerda sobre la cual las maderas proponen diseños resbaladizos, ondulantes. Pasaje en *pizzicati* de las cuerdas, coloreado por la percusión y las arpas, que desemboca en un breve diálogo entre flautas y percusiones tras el cual entra toda la orquesta, que vuelve al enunciado de motivos o apuntes temáticos “inestables”, entre ellos uno de clara intención exótica, orientalizante... ¿Nueva alusión a la Alhambra? El final sorprende, pues, aunque es perfectamente lógico desde el punto de vista formal y por el natural agotamiento del parco material empleado, parece no estar “preparado” y omite cualquier gesto convencionalmente conclusivo.

La última composición sinfónica de Carmelo Bernaola es una pieza fantástica, como su título anuncia, pero también extraña, inquietante. Seguramente está cargada de vivencias y de premoniciones que el compositor insinuó con la vaguedad de quien escribe un diario que no aspira a que sea leído por nadie.

LETICIA MORENO

Violín

Christoph Eschenbach dijo de ella que “su técnica es impecable, brillante, radiante; su musicalidad profunda e intensamente conmovedora (...)”. Leticia Moreno ha actuado, desde los doce años, con destacadas orquestas, como la Wiener Symphoniker, Mozarteum Orchestra, Frankfurter Sinfoniker, Sinfonietta Cracovia, Israel Youth Symphony Orchestra, Taipei Symphony Orchestra, St. Petersburg Philharmonic, entre muchas otras, además de las más importantes orquestas españolas. Ha colaborado con importantes directores, entre los que destacan Maxim Vengerov, Gidon Kremer, Günter Herbig, Eiji Oue, Krzysztof Penderecki, Juanjo Mena, Vladimir Spivakov, Marzio Conti, Pedro Halffter, Pinchas Steinberg, Ivor Bolton, Jesús López Cobos, etc.

Invitada por las salas más reconocidas del panorama internacional, ha tocado en el Carnegie Hall de Nueva York, Concertgebouw de Ámsterdam, Wiener Konzerthaus, Frankfurter Alte Oper, Wigmore Hall de Londres, Bayreuth Opernhaus, Teatro del Hermitage de San Petersburgo o el National Performing Arts Center de Moscú, por nombrar algunos. Igualmente ha sido invitada a tocar por Gidon Kremer en el Festival de Lockenhaus, participando también el Festival de Ravinia, Musical Olympus de San Petersburgo, Festival Beethoven de Varsovia, etc.

De entre sus más recientes y próximos compromisos destacan la Russian National Philharmonic Orchestra con Vladimir Spivakov y John Axelrod, Rheingau Music Festival, Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, St. Petersburg Philharmonic con Yuri Temirkanov, Orquesta Nacional de España con Josep Pons, etc. También ha recibido una invitación personal de Valery Gergiev para tocar el Concierto 2 de Szymanowsky.

Leticia Moreno ha grabado para sellos como Verso (Sinfonía española de Édouard Lalo) y grabaciones de radio para RNE, ZDF, BBC y Chicago Classical Radio.

Leticia, nombrada ECHO Rising Star para la temporada 13/14 por la European Concert Halls Organisation, toca un violín de Nicola Gagliano de 1762.

www.leticiamoreno.com

ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI

Director titular: Andrés Orozco-Estrada

Director Principal Invitado: Andrey Boreyko

La Orquesta Sinfónica de Euskadi es hoy una formación sinfónica de referencia en España. Su actividad es seguida por 7.000 abonados, cuenta con un 92% de ocupación en el conjunto de la actividad y recibe 150.000 espectadores al año. Una asentada y bien estructurada actividad le lleva a actuar de manera permanente en cuatro ciclos sinfónicos (Vitoria, Bilbao, San Sebastián y Pamplona), a celebrar diferentes ciclos dedicados a la música de cámara y al público infantil, a desarrollar una intensa producción discográfica centrada fundamentalmente en la creación sinfónica de compositores vascos y a actuar como formación invitada en festivales de verano, ópera, intercambios entre orquestas a nivel nacional e internacional, etc. Hay que destacar su clara vocación internacional y su interés por proyectar al exterior su proyecto cultural, lo que le ha convertido en las 14 giras internacionales celebradas en clara embajadora de la cultura vasca. Alemania, Austria, Suiza, Francia, Gran Bretaña, Italia, Argentina, Brasil y Chile han sido los países visitados por la Orquesta de Euskadi.

Fue creada en abril de 1982, promovida y desarrollada desde el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Andrés Orozco-Estrada es el Director Titular de esta Orquesta, y tiene a Andrey Boreyko como Director Principal Invitado. Sus anteriores directores titulares han sido Gilbert Varga, Cristian Mandel, Mario Venzago, Hans Graf, Miguel Angel Gómez Martínez, Mathias Kuntzsch, Maximiano Valdés y Enrique Jordá, su fundador. Algunas de sus actuaciones han contado con directores invitados como Paul McCreech, Yakov Kreizberg, Pinchas Steinberg, Giovanni Antonini, Jerzy Semkov, Lawrence Foster, Christopher Hogwood, Jesús López Cobos. Y con solistas tan relevantes como Maria Joao Pires, Frank Peter Zimmermann, Mischa Maisky, Antonio Meneses, Christian Zacharias, Leonidas Kavakos, Radu Lupu, Joaquín Achúcarro, Arcadi Volodos, Hélène Grimaud, Heinrich Schiff, Vadim Repin, Michel Camilo, Ainhoa Arteta, María Bayo, Carlos Alvarez, Carlos Mena, etc.

www.euskadikoorkestra.es

JUANJO MENA

Director

Juanjo Mena es uno de los directores españoles más reconocidos del circuito internacional. Ha sido Director Titular y Artístico de la Orquesta Sinfónica de Bilbao (1999–2008) y Principal Director Invitado del Teatro Carlo Felice de Génova (2007–2010). En la actualidad es Director Titular de la BBC Philharmonic Orchestra desde la temporada 2011–2012 y Principal Director Invitado de la Bergen Filharmoniske Orkestra (2007–2013).

Ha dirigido prestigiosas formaciones, como la Oslo Philharmonic, Orchestre National de France, Orchestra Filarmónica della Scala, BBC Scottish Symphony, RAI Torino, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Dresdner Philharmonie y las más importantes orquestas sinfónicas de Estados Unidos: Chicago, Philadelphia, Boston, Houston, Cincinnati y Los Angeles Philharmonic, entre otras muchas.

Ha trabajado con solistas de renombrado prestigio como Frank Peter Zimmermann, Lang Lang, Fazil Say, Joshua Bell, Mischa Maisky, Till Fellner, Julian Rachlin, Steven Isserlis, Elisabeth Leonskaja, Rudolf Buchbinder, Viktoria Mullova, Yo-Yo Ma o Truls Mork, por citar algunos.

Sus próximos compromisos incluyen reapariciones en las temporadas de la Boston Symphony Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Pittsburgh Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Dresdner Philharmonie, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orquesta Nacional de España, Oslo Filharmonien, Orchestre National de France, Helsinki Philharmonic Orchestra, Bergen Filharmoniske, Orquesta Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya, etc.

Juanjo Mena realiza actualmente una serie de grabaciones con la BBC Philharmonic Orchestra para el sello discográfico Chandos. Los dos discos ya a la venta, homenajes a Gabriel Pierné y a Manuel de Falla, han obtenido grandes críticas por parte de la prensa especializada como BBC Music Magazine, Gramophone Magazine, The Telegraph, Financial Times o The Guardian.

www.juanjomena.com

PRESENTATION

Volume 15 marks the final CD of the Basque Composers Collection initiated in 1997. Throughout its history, the Basque National Orchestra has been known for raising the profile of Basque music, its staunch policy of commissions and first performances, and, with this project, promoting what has today become an essential catalogue of Basque music. Through this collection, which begins with Jesús Guridi and ends with Carmelo Bernaola, the Basque National Orchestra has fundamentally recovered Basque symphony music of the 20th century.

Between Jesús Guridi and Carmelo Bernaola is a diverse roster of gifted composers, some well-known while others less so, albeit prolific composers of symphonic works. This aspect adds to the value of the collection. The list of featured composers includes Pedro Sanjuán, Valentín de Zubiaurre, Beltrán Pagola, Luis de Pablo, Juan Crisóstomo de Arriaga, Aita Madina, Tomás Garbizu, Aita Donostia, Pablo Sorozábal, Francisco Escudero, Andrés Isasi, Jesús Arámbarri, José Mª Usandizaga and Jesús Guridi. Support from Eresbil, the Archive of Basque Composers, has been vital to the success of the project.

José Luis García del Busto offers detailed liner notes to accompany this CD featuring four works by Basque composer Carmelo Bernaola: **Fanfare - Prelude, Capriccios, Symphony No. 2** and **Fantasias**. This last CD in the collection was again recorded under CLAVES, the Swiss record label we so admire and respect, and whose founder, Marguerite Dütschler, has supported us since the beginning of this collection. The musical direction for this recording was undertaken by Juanjo Mena, a former student of Carmelo Bernaola, associate conductor for our orchestra in the late 1990s, and today an orchestra conductor of international acclaim. Violinist Leticia Moreno features as soloist in Capriccios.

Born in Otxandio, Vizcaya, the music of Carmelo Bernaola has always been a part of the Basque National Orchestra. The composer has been featured in numerous concerts, including Miramón Matinée concerts and performances at Musikaste and the San Sebastian Classical Music Festival. Carmelo Bernaola was approached by the Orchestra in 1985 for what would be the first in a long list of commissions. A series of commissions was later recorded in a collection of contemporary music, also directed by Juanjo Mena. But we also had Carmelo Bernaola as Orchestra conductor in 1983, director of the musical

soundtrack for “Y el mundo marcha” (The Crowd) as part of the San Sebastian International Film Festival, and in charge of the Orchestra’s third LP, “Armonías Vascas”. We now bring the collection to close with a monograph dedicated to the conductor. The four works on the CD have never been recorded.

*This valuable Basque Composers Collection has been made possible with support from the **Basque Department of Culture**, the primary promoter of this Basque recording project. The project also carries the mark of the **Mondragon Corporation**, which has sponsored the collection since its inception and whose staunch commitment has allowed Basque symphonic music to reach an international audience.*

Basque National Orchestra, 2012

PRECISION AND FANTASY IN THE ORCHESTRAL MUSIC OF BERNAOLA

Carmelo Alonso Bernaola, composer, clarinetist, conductor, academic and teacher, was born in Otxandio (Bizkaia), on 16 July 1929 and died in Madrid on 5 June 2002. He was a favourite disciple of Julio Gómez, and upon completing his brilliant studies at the Madrid Conservatory in 1959, he was awarded the Grand Prize of Rome, which allowed him to work there with Petrassi. Classes with such names as Jolivet, Tansman, Boulez, Stockhausen, Pousseur, Nono, Maderna and Celibidache rounded out the training of a born musician whose character as composer sprang forth and who would soon find his own language to express in his musical scores. Bernaola's music is one of the most admirable and vigorous contributions to Spanish music in the second half of the twentieth century.

The four works on the CD have never been recorded and together paint an excellent portrait of maestro Bernaola, while also shedding light on his thoughts on symphonic work in the height of his maturity.

FANFARE - PRELUDE

This piece was a commission by the Murcia Auditorium, which Bernaola finished in Madrid in the spring of 1995. However, the premiere was put off until 29 April 2004, when it was performed by the Bilbao Symphony Orchestra conducted by Juanjo Mena. It was the only work by Carmelo Bernaola that had not been premiered before his death.

In *Fanfare - Prelude* the different instrumental families of the orchestra are carefully crafted to bring out the particular timbres and modes of production. The form follows no pattern, instead imposing its logic with the orderly flow of various contrasting sections. The initial natural protagonism of the woodwinds is followed by a less showy, more relaxed section led by violins and muted violas. The entire string section then comes in with an *Andante*, echoed by woodwinds and French horns. The *tempo* gradually drops to a *Lento sostenuto*, and then accelerates to a lively jubilant *Allegro*

assai which flows into a kind of *Maestoso* choir at the end. It is a “small great work”, the result of the talent and painstaking dedication of maestro Bernaola.

CAPRICCIOS

The fondly remembered orchestra conductor Odón Alonso asked Carmelo Bernaola to compose a piece for violin and orchestra that would show off the skill of the young virtuoso winner of the “Ciudad de Soria” violin competition in 1996. The work was premiered at the Otoño Musical Soriano music festival on 18 September 1998 by violinist Vicente Huerta and the Symphony Orchestra of Castilla y León, conducted by Max Bragado-Darman.

The work begins as the solo violin takes off at a furious pace, and the orchestra joins in by sections: it is never heard in *tutti* and never competes with the soloist and his role as the driving force, the reason why the piece was written. In this regard, it is clear that the music was scored to the instrument, to celebrate the technical and possibilities and expressive embellishments of the violin.

After a few solo bars, the violin gives the floor to the orchestra, which enters with the strings in a *repetitivo* passage, very much in the Bernaola style. The motif reiterated here is similar to the movement titled *Repetitivo* in *Symphony No. 2*, a work also included on this CD. This section flows into a virtuoso violin cadenza, followed by the incorporation of the orchestra in finely shaded timbres, leading up to the conclusion: repeated whirling passages, among them the motif played by the soloist to bring the music to an exquisite finale.

SYMPHONY NO. 2

This piece, commissioned by Spanish National Radio (RTVE) in 1979 when Bernaola turned 50, was premiered by the RTVE Symphony Orchestra conducted by Odón Alonso at Madrid's Teatro Real on 22 March 1980. After hearing the piece, Bernaola revised his work, composing a second and definitive version.

Symphony No. 2 has a traditional four-movement structure. However, the movements are infused with new substance and joined together by a strikingly new design which surprised audiences at the premiere. It consists of a string sextet (two violins, two violas and two cellos) which breaks off from the orchestra and becomes an autonomous presence, functioning as a “resonating string”. The sextet begins to play before the conductor takes the stage; it also plays in the pauses between movements and only ceases at the end, when the conductor has left and the applause has died down. The material presented by this string sextet plays with intervals and “harmonic” nuclei, which form the basis of the orchestra music, sometimes coming in early and other times late, like vague pre- and post-echoes. Besides being attractive musically, it has a curious effect on the audience, which for obvious reasons is diminished considerably in a studio recording.

The first movement, *Comienzo*, opens with an intense canto by the strings, answered incrementally by the woodwinds, brass and percussion. This dialogue, dominated by a mysterious sonority, is continued by other sections, in a constant, serenely expressive, and at times lyrical, atmosphere. The discourse contrasts calm almost static designs with other more agile and rapid variations. The sound gradually becomes denser, while the dynamic builds into an unending *crescendo*, which then develops into a tremendous full-orchestra *fortissimo*, culminating the sonorous parable that defines the first movement. Bernaola admirably relaxes the built-up tension in a few measures led by the recorder, whose high-pitched tone is like the aftermath of a sonorous explosion. After a conclusive orchestral chord, the “resonance string” sextet reappears to ease away any lingering tension and usher us to the second movement.

Bernaola indicated that the second movement should be very tranquil and with no strict meter. It is fundamentally static and has a beautiful harmonic climate, but capti-

vates us with its timbre. Note how the composer affords the piccolo, English horn, bass clarinet and double bassoon a prominent role, which together play a kind of long-note chorale, with superimposing layers of brass; the strings join in and the great orchestral *tutti* gradually becomes less dense, taking us back to the string sextet.

The violas play a brief melodic theme which will be repeated again and again throughout the third movement of *Symphony No. 2*, aptly titled *Repetitivo*. Bernaola's innate tendency towards repetition bursts forth in the third movement. Until this point, what had been used as a musical device now becomes a musical concept in its own right: repetition is no longer a process but a central idea. The orchestra drives relentlessly toward a culminating point of musical tension and sound, followed by a long, regulated attractive descent in timbre, with the foreseeable string sextet finale, now played in extreme *pianissimo* (*ppp* and *muted*).

A tremendous orchestral chord, *ff*, drawn out by the roll of the snare drum, breaks the silence, plunging us to the *Final*, the most fluid and most nervous figuration of the piece. Bernaola proceeds with modules superimposed with tiered entrances and *ad libitum* repetitions at the heart of each module. The movement is divided into three sections. The first and most "viva" of the three is a gentle sonorous-expressive parable. The second is a *crescendo* toward a dramatic build-up in sound. The sudden leap to *pp* marks the start of the third section, a new parabolic construction which has no "themes" or even "lines". It is a stain that spreads in a mighty sonorous ascent, and quickly diminishes, dissolving once again into the sound of the string sextet.

FANTASIAS

Composed in Madrid in February 2001, the score was commissioned for the 50th International Music and Dance Festival of Granada. It was premiered on 8 July 2001 at the Palacio de Carlos V by Maestro Andrew Davis, conducting the BBC Symphony Orchestra. *Fantasias* was the last piece composed by Carmelo Bernaola, who was already suffering from the illness that would end his life a year later. In fact, the composer could not travel to Granada to enjoy the concert.

A beautiful landscape ensues, *senza misura*, created by the crystal clear sound of the harp and percussion: the sounds of water or calling to mind Granada's Patio de los Arrayanes? Probably, since Bernaola wanted to include in the composition his memories and experiences of the many times he had spent in Granada both as concertgoer and teacher of composition at the Manuel de Falla Conservatory. The most energetic and edgy part of the score follows with a clearly repetitive theme and the penetrating sound of trumpets. Then comes a section for string harmonics layered with slippery undulating sounds of the woodwinds. A *pizzicato* string passage follows, punctuated by percussion and harps, which leads to a brief dialogue between flutes and percussion. The entire orchestra then joins in, returning to the "unstable" motives or thematic notes, including a clearly exotic hint of the Orient... in allusion once again to the Alhambra? The finale is surprising. Although perfectly logical from a formal perspective and because the sparse material used is naturally depleted, it does not seem to be "ready" and does not conclude with and conventional devices.

The last symphonic composition by Carmelo Bernaola is a fantasia, as its title proclaims, but it is also strange and disturbing. It is surely filled with experiences and premonitions that the composer insinuated with the vagueness of someone who writes a diary that no one is expected to read.

José Luis García del Busto, music critic and biographer of Carmelo Bernaola.

LETICIA MORENO

Violin

Since she is twelve, she has been performing with leading orchestras, including Wiener Symphoniker, Mozarteum Orchestra, Frankfurter Sinfoniker, Sinfonietta Cracovia, Israel Youth Symphony Orchestra, Taipei Symphony Orchestra, St. Petersburg Philharmonic, among many others, as well as with the major orchestras in Spain. She has collaborated with artists such as Maxim Vengerov, Gidon Kremer, Günter Herbig, Eiji Oue, Juanjo Mena, Vladimir Spivakov, Krzysztof Penderecki, Marzio Conti, Pedro Halffter, Pinchas Steinberg, Ivor Bolton, Jesús López Cobos, etc.

She has appeared in some of Europe's most prestigious concert halls like Amsterdam's Concertgebouw, Wiener Konzerthaus, Rudolfino Theatre of Prague, London's Wigmore Hall, Bayreuth Opernhaus, Great Hall of the Philharmonie and Hermitage Theater in St Petersburg, Carnegie Hall, Performing Arts Center of Moscow or Franckfurt Opera Haus. Festivals in which she has participated include Lockenhaus Festival, Ravinia Festival, Musical Olympus and Spanish Nights in St Petersburg, Beethoven Festival in Warsaw, Passau Festival, Santander Festival, Emilia Romagna, Sta. Cecilia Festival, Tel Aviv Festival, Davos Festival.

Among her recent and future engagements we can highlight the Russian National Philharmonic Orchestra with Vladimir Spivakov and John Axelrod, Rheingau Music Festival, Orquesta Simón Bolívar from Venezuela, St. Petersburg Philharmonic with Yuri Temirkanov, Orquesta Nacional de España with Josep Pons, etc.

Leticia Moreno has recorded for labels such as Verso and radio recordings for RNE, ZDF, BBC and Chicago Classical Radio.

Leticia, named ECHO Rising Star for the 13/14 season by the European Concert Hall Organisation, plays in a Nicola Gagliano 1762.

www.leticiamoreno.com

BASQUE NATIONAL ORCHESTRA

Today the Basque National Orchestra is one of the leading symphony ensembles in Spain. Followed by 7,000 subscribers, activities organised by the BNO enjoy an overall occupation of 92% and receive 150,000 spectators a year. Thanks to its established, well-structured schedule, the Orchestra gives constant performances at four symphony cycles (Vitoria, Bilbao, San Sebastián and Pamplona), organises another two cycles of chamber music and music for children and maintains an intense recording policy essentially based on the symphony creations of Basque composers. It also participates as a guest orchestra at summer festivals, operas and in exchanges between national and international orchestras. We must also mention the Orchestra's obvious international vocation and desire to disseminate its cultural project beyond our borders, hence its 14 international tours as a highly visible ambassador of Basque culture. It has performed in Germany, Austria, Switzerland, France, the UK, Italy, Argentina, Brazil and Chile.

It was created in April 1982, fostered and developed by the Basque Government Department of Culture. Andrés Orozco-Estrada is its Music Director and Andrey Boreyko the Principal Guest Conductor. Its former music directors are Gilbert Varga, Cristian Mandeal, Mario Venzago, Hans Graf, Miguel Angel Gómez Martínez, Mathias Kuntzsch, Maximiano Valdés and Enrique Jordá, its founder. Some of its performances have been taken through their steps by guest conductors including Paul McCreesh, Yakov Kreizberg, Pinchas Steinberg, Giovanni Antonini, Jerzy Semkov, Lawrence Foster, Christopher Hogwood and Jesús López Cobos. They have also enjoyed the collaboration of important soloists like Maria Joao Pires, Frank Peter Zimmermann, Mischa Maisky, Antonio Meneses, Christian Zacharias, Leonidas Kavakos, Radu Lupu, Joaquín Achúcarro, Arcadi Volodos, Hélène Grimaud, Heinrich Schiff, Vadim Repin, Michel Camilo, Ainhoa Arteta, María Bayo, Carlos Alvarez and Carlos Mena.

www.euskadikoorkestra.es

JUANJO MENA

Conductor

Juanjo Mena is one of the most renowned Spanish conductors on the international circuit. He was Principal Conductor and Artistic Director of the Orquesta Sinfónica de Bilbao (1999–2008) and Principal Guest Conductor of the Teatro Carlo Felice di Genova (2007–2010). He is now Principal Guest Conductor of the Bergen Filharmoniske Orkestra (2007–2013) and Principal Conductor of the BBC Philharmonic Orchestra from 2011–2012 season.

He has conducted prestigious Orchestras in Europe and Asia, as the Oslo Philharmonic, Orchestre National de France, Orchestra Filarmonica della Scala, BBC Scottish Symphony, RAI Torino, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi or Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. His brilliant career in America has led him to conduct the Symphonic Orchestras from Chicago, Philadelphia, Boston, Houston, Indianapolis and Baltimore, among others. Juanjo Mena frequently collaborates with the best Spanish orchestras.

He has collaborated with many important artists such as Frank Peter Zimmermann, Lang Lang, Fazil Say, Joshua Bell, Mischa Maisky, Till Fellner, Julian Rachlin, Steven Isserlis, Elisabeth Leonskaja, Rudolf Buchbinder, Viktoria Mullova or Truls Mork, among others.

Among his future engagements, he will conduct Los Angeles Philharmonic, Cincinnati Symphony Orchestra and the Boston Symphony Orchestra with Yo- Yo Ma. He has also been invited to conduct the Denmark Radio Orchestra, Dresdner Philharmonie, Orchestre National de Lyon, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orquesta Nacional de España, Prague Symphony, Sao Paolo Symphony, Orquesta Simfónica de Barcelona I Nacional de Catalunya.

He has conducted the most important operas of the romantic period such as *Der fliegende Holländer*, *Salome*, *Elektra*, *Ariadne auf Naxos*, *Duke Bluebeard* or *Erwartung*. Recent productions include *Eugene Onegin* in Genova, *Le nozze di Figaro* in Lausanne and *Billy Budd* in Bilbao.

Juanjo Mena has recorded for labels such as Naxos and Chandos.

www.juanjomena.com

PRÉSENTATION

Avec la publication du volume 15, la Collection de Compositeurs basques lancée en 1997 arrive à son terme. Au fil de son histoire, l'Orchestre Symphonique d'Euskadi a mis un point d'honneur à faire connaître la création musicale basque, s'impliquant dans une politique intense de nouveaux mandats et de premières ou, dans le cas présent, en créant cette collection discographique, véritable condensé indispensable de la musique basque. L'Orchestre rend ainsi ses lettres de noblesse à la musique symphonique basque du XXe siècle, et c'est bien là le grand mérite de cette collection entamée par l'œuvre de Jesús Guridi et qui se clôt à présent par celle de Carmelo Bernaola.

Entre ces deux artistes, toute une palette de compositeurs, certains éminemment reconnus, d'autres moins, mais tous à créditer d'une belle production musicale. Voilà l'un des autres avantages de cette collection, qui met ainsi en lumière les œuvres de Pedro Sanjuán, Valentín de Zubiaurre, Beltrán Pagola, Luis de Pablo, Juan Crisóstomo de Arriaga, Aita Madina, Tomás Garbizu, Aita Donostia, Pablo Sorozábal, Francisco Escudero, Andrés Isasi, Jesús Arámbarri, José Mª Usandizaga et Jesús Guridi. Un travail délicat, qui n'aurait pas pu être couronné de succès sans la collaboration d'Eresbil (les Archives des Compositeurs Basques).

*De Carmelo Bernaola, compositeur dont José Luis García del Busto nous brosse ci-après un remarquable portrait, nous avons retenu quatre œuvres: **Fanfarria preludio**, **Piezas Caprichosas**, **Sinfonía nº2** et **Fantasías**. Comme les autres, ce quinzième volume a pu compter sur la participation de CLAVES, la maison de disques suisse que nous n'avons cessé de mentionner avec respect et admiration depuis que sa fondatrice, Marguerite Dütschler, a donné son aval au lancement de la présente collection. La direction musicale de l'enregistrement a été confiée à Juanjo Mena, ancien élève de Carmelo Bernaola, chef d'orchestre associé de notre Orchestre à la fin des années 1990 et désormais chef d'orchestre à l'aura internationale. La violoniste Leticia Moreno a été la soliste sur le pièce **Piezas Caprichosas**.*

L’empreinte de Carmelo Bernaola marque toute la trajectoire de l’Orchestre Symphonique d’Euskadi. De fait, les notes du compositeur d’Otxandio (Bizkaia) ont retenti à l’occasion de quantité de ses concerts, durant le cycle des Matinées de Miramon, lors de représentations durant la semaine musicale Musikaste et à la Quincena Musical de Saint-Sébastien. C’est en 1985 que Carmelo Bernaola reçoit le premier de ses nombreux mandats de l’Orchestre. Plusieurs d’entre eux seront d’ailleurs regroupés ultérieurement dans une collection consacrée à la musique contemporaine sous la houlette, une fois encore, de Juanjo Mena. Carmelo Bernaola a également fait office de chef d’orchestre en 1983, aux commandes de la bande originale du film « Y el mundo marcha », dans le cadre du Festival International de Cinéma de San Sébastien ou à la baguette du troisième album de l’Orchestre intitulé « Armonías Vascas ». Nous concluons à présent notre collection avec un ouvrage monographique consacré au compositeur, dont les œuvres sont compilées pour la première fois sur un même disque.

Cette magnifique collection a pu voir le jour grâce au Département de la Culture du Gouvernement Basque, principal promoteur de ce projet articulé autour de la production musicale basque. Elle porte également le sceau de l’entreprise MONDRAGON, sponsor de toute la collection, et que nous remercions de son soutien inconditionnel. Sans elle, la musique symphonique basque n’aurait pu disposer d’une si belle vitrine internationale.

Orchestre Symphonique d’Euskadi, 2012

LA MUSIQUE POUR ORCHESTRE DE CARMELO BERNAOLA, ENTRE RIGUEUR ET FANTAISIE

Compositeur, clarinettiste, chef d'orchestre, académicien et professeur, Carmelo Alonso Bernaola naît à Ochandiano (Vizcaya) le 16 juillet 1929 et s'éteint à Madrid le 5 juin 2002. Disciple préféré de Julio Gómez, il décroche en 1959, au terme de brillantes études au Conservatoire de Madrid, le Grand Prix de Rome, qui lui permet d'aller travailler dans la Ville Eternelle aux côtés de Goffredo Petrassi. Des cours et des classes avec Jolivet, Tansman, Boulez, Stockhausen, Pousseur, Nono, Maderna, Celibidache, entre autres, achèvent la formation d'un musicien dont la créativité déborde de fougue et qui trouve bientôt un langage propre pour s'exprimer dans des partitions qui compteront parmi les contributions les plus admirables et intenses à la musique espagnole de la deuxième moitié du XXe siècle.

Les quatre œuvres de ce CD, réunies pour la première fois sur un même support, sont un bel instantané du travail du compositeur et dépeignent également sa philosophie symphonique dans ses années de plénitude artistique.

FANFARRIA – PRELUDIO

Cette œuvre est un mandat de l'Auditorio de la région de Murcie. Si le maestro l'a datée du printemps 1995 à Madrid, elle n'a pas été interprétée avant le 29 avril 2004, sous la baguette du grand Juanjo Mena dirigeant l'Orchestre Symphonique de Bilbao. Il s'agit de la seule pièce de Carmelo Bernaola à avoir été représentée pour la première fois de façon posthume.

Dans *Fanfarría - Preludio*, le compositeur laisse libre cours aux particularités sonores et aux modes d'exécution des différentes familles d'instruments. La forme ne suit aucun modèle préétabli, mais impose sa propre logique avec une suite bien ordonnée de plusieurs sections toutes en contrastes. La première, qui fait la part belle aux vents, est suivie d'une autre moins *fanfarriosa*, plus fluide, où les violons et altos

avec sourdine s'imposent. Toutes les cordes s'unissent ensuite dans un *Andante* auquel bois et cuivres répondent en écho. Le *tempo* se calme ensuite pour atteindre un *Lento sostenuto*, avant de laisser place à un *Allegro assai* tout en force, un mouvement joyeux qui se termine en une sorte de *Maestoso* choral, point d'orgue et point final de l'œuvre. En définitive, un « petit chef d'œuvre » né du talent et du travail raffiné du maître Bernaola.

PIEZAS CAPRICHOSAS

L'inoubliable chef d'orchestre Odón Alonso avait commandé à Carmelo Bernaola une œuvre pour violon et orchestre qui servirait à mettre en valeur le jeune virtuose lauréat du concours de violon « Ciudad de Soria » en 1996. L'œuvre est jouée pour la première fois à l'occasion de l'Otoño Musical Soriano, le 18 septembre 1998, par Vicente Huerta et l'Orchestre Symphonique de Castille et León, sous la direction de Max Bragado-Darman.

Au violon, le soliste donne le coup d'envoi du morceau avec quelques notes d'une rare virtuosité, puis l'orchestre s'intègre petit à petit par blocs: le *tutti* n'est que rarement utilisé, et l'orchestre, conformément à la finalité originale de l'œuvre, ne cherche pas à reléguer le soliste au deuxième plan où à l'étouffer. L'écriture respecte pleinement l'essence de l'instrument, ce qui permet d'en mettre en exergue les gestes techniques et les possibilités interprétatives dans le son et l'expression.

Après quelques mesures en solo, le violon s'efface devant l'orchestre, lequel, dans le sillage des cordes, entame un passage *repetitivo* caractéristique du compositeur. Le motif répété est d'ailleurs similaire à celui du mouvement intitulé *Repetitivo* de la *Sinfonía nº 2*, une autre œuvre qui figure sur le CD de la collection. Vient ensuite une section toute en cadence et en virtuosité du violon. L'orchestre le rejoint dans un climat sonore empreint de finesse pour arriver aux dernières notes où les tournures répétitives sont légion, notamment le motif avec lequel le soliste emmène la musique jusqu'à un final d'une grande beauté.

SINFONÍA N°2

Cette œuvre a été commandée par la Radio Nationale Espagnole en 1979, à l'occasion des 50 ans de Bernaola. Elle est interprétée pour la première fois le 22 mars 1980 au Théâtre Royal de Madrid par l'Orchestre Symphonique de la RTVE, sous la baguette d'Odón Alonso. Après l'avoir écoutée, le compositeur la soumet à une révision et la retravaille pour proposer une deuxième version définitive.

La *Sinfonía n° 2* s'articule selon une structure formelle de quatre mouvements traditionnels, même si ceux-ci bruissent de substances nouvelles liées par un fil tenu un processus révolutionnaire qui fait sensation à la première représentation de l'œuvre. Il fait en effet intervenir un sextuor à cordes (deux violons, deux altos et deux violoncelles) qui s'extrait de l'orchestre et fait office de corde de résonance autonome: ses notes retentissent avant même que le chef d'orchestre ne rejoigne sa place, emplissent la salle durant les pauses entre les mouvements et ne meurent qu'à la fin de l'œuvre, lorsque le maestro s'est retiré et que les applaudissements ont cessé. Les mélodies de ce sextuor à cordes jouent avec des intervalles et des noyaux harmoniques, tour à tour progression et fondement de la musique écrite pour l'orchestre, les anticipant ou les prolongeant à l'envi, comme autant de pré-échos et d'échos flous. Cette technique est doté d'un certain attrait musical, au-delà de la curiosité que l'effet produit sur le public mais qui, à l'évidence, s'estompe considérablement dans un enregistrement studio.

Le premier mouvement, *Comienzo*, démarre avec une plainte intense des cordes, à laquelle répondent progressivement les bois, les cuivres et les percussions. D'autres groupes d'instruments poursuivent ensuite ce dialogue, dominé par une sonorité mystérieuse, dans un climat expressif serein et, par moments, lyrique. Le contraste est flagrant: d'un côté, des touches calmes, presque statiques, et d'un autre, une force agile, rapide. La mélodie gagne progressivement en intensité, tandis que la dynamique s'ouvre en un *crescendo* flamboyant qui se conclut sur un *fortissimo* fougueux de l'ensemble de l'orchestre, point d'orgue de la parabole sonore que représente ce premier mouvement. Carmelo Bernaola relâche admirablement la tension accumulée en quelques mesures dominées par le piccolo, dont le son très aigu rappelle l'explosion sonore. Après un dernier accord de l'orchestre, le sextuor fait à nouveau office de corde de

résonance, afin de dissiper tous les restes de tension et de lancer le second mouvement.

Le compositeur voulait un deuxième mouvement *très tranquille et sans rigueur dans les mesures*. Globalement statique et merveilleusement harmonieux, il sait également nous captiver avec son intérêt sonore. Carmelo Bernaola a choisi de mettre en évidence un groupe formé par le piccolo, le cor anglais, la clarinette basse et le basson qui se rejoignent à l'unisson dans des notes longues, avec des touches des cuivres; les cordes se mêlent ensuite à l'ensemble, et ce grand *tutti* de l'orchestre diminue d'intensité, avant de nous laisser à nouveau entre les mains du sextuor à cordes.

Les altos entonnent le bref thème répété ensuite inlassablement au fil du troisième mouvement de cette *Sinfonia n° 2* intitulé très justement *Repetitivo*. La tendance intrinsèque à la répétition, palpable dans l'œuvre de Carmelo Bernaola, prend ici tout son sens. Elle cesse d'être un procédé pour devenir une idée, un concept musical qui se suffit à lui-même. L'orchestre avance inexorablement vers un point culminant de tension et de son, qui retombe ensuite joliment et mélodieusement. Le sextuor à cordes, dont on pouvait attendre l'apparition, conclut alors avec un *pianissimo* extrême (*ppp y con sordina*).

Un violent accord de l'orchestre *ff*, prolongé par le roulement de la caisse de résonance, brise le silence presque absolu et introduit avec force le final, le mouvement le plus mobile et nerveux de l'œuvre. Carmelo Bernaola travaille par modules superposés et riches d'entrées échelonnées et des répétitions *ad libitum*. Le mouvement est structuré en trois sections. La première, à l'écriture la plus intense, prend la forme d'une douce parabole aussi sonore qu'expressive. La seconde section est un *crescendo* qui culmine en une forte intensité sonore. La soudaine transition à *pp* donne le ton de la troisième section, une nouvelle construction parabolique dans laquelle il n'y a pas lieu de chercher des thèmes ou des lignes. Il s'agit bien plus d'un tache sonore qui s'étend à mesure qu'elle augmente d'intensité, avant de redescendre plus rapidement et de s'éteindre, une fois de plus, dans les résonances du sextuor à cordes.

FANTASÍAS

Composée à Madrid en février de 2001, la partition est commandée à l'occasion du 50 Festival International de Musique et de Danse de Grenade, et jouée pour la première fois le 8 juillet au Palais de Charles V, par le maestro Andrew Davis, aux commandes de l'Orchestre symphonique de la BBC. *Fantasías* est la dernière composition pour orchestre de Carmelo Bernaola, déjà affaibli par la maladie qui l'emportera un an plus tard. De fait, le compositeur ne peut se rendre à Grenade pour assister au concert.

Dès les premières notes *piano*, différents groupes orchestraux interviennent en apportant des motifs qui, sans devenir des thèmes, évoquent timidement la répétition – une tendance qui peu après s'imposera avec force. Résonne ensuite un magnifique passage cristallin, *Senza misura*, dominé par la harpe et les percussions. S'agit-il de jeux d'eau, ou d'une évocation du Patio de los Arrayanes de l'Alhambra? Probablement, Carmelo Bernaola souhaitant intégrer à son œuvre les souvenirs et expériences rapportés de ses nombreux séjours à Grenade, où il est notamment spectateur de concerts et professeur de composition dans les cours Manuel de Falla. Vient ensuite le passage le plus énergique et hardi de la partition, fortement répétitif et faisant la part belle aux trompettes, puis une harmonie des cordes sur laquelle les bois semblent glisser et onduler. Le mouvement se poursuit par un passage en *pizzicati* des cordes, teinté par les percussions et les harpes, qui débouche en un bref dialogue entre les flûtes et les percussions. L'orchestre s'immisce ensuite et revient à des motifs et thématiques instables, dont une nettement exotique et orientale. Une nouvelle allusion à l'Alhambra? Le final surprend. S'il est tout à fait logique d'un point de vue formel et de par l'épuisement naturel du corpus matériel utilisé, il semble n'avoir pas été préparé et fait fi des conventions habituelles de conclusion d'une œuvre.

La dernière composition symphonique du maestro est une pièce fantaisiste, comme le laisse présager son titre, mais aussi étrange et inquiétante. Elle est ainsi, à n'en pas douter, riche d'expériences et de prémonitions glissées par le compositeur au fil des notes, à la manière floue de quelqu'un qui rédige un journal intime sans penser qu'il sera un jour lu.

José Luis García del Busto, critique musical et biographe du compositeur.

LETICIA MORENO

Violon

Aux dires de Christoph Eschenbach, « sa technique est impeccable, brillante, radieuse, sa musicalité profonde et bouleversante (...) ». Depuis ses douze ans, Leticia Moreno s'est produit aux côtés des orchestres les plus prestigieux, parmi lesquels l'Orchestre symphonique de Vienne, l'Orchestre du Mozarteum, l'Orchestre symphonique de Francfort, le Sinfonietta de Cracovie, le Jeune orchestre philharmonique d'Israël, l'Orchestre symphonique de Taipei, ou l'Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg, ainsi que les orchestres espagnols les plus importants. Elle a collaboré avec des chefs d'orchestre de renom, parmi lesquels Maxim Vengerov, Gidon Kremer, Günter Herbig, Eiji Oue, Krzysztof Penderecki, Juanjo Mena, Vladimir Spivakov, Marzio Conti, Pedro Halffter, Pinchas Steinberg, Ivor Bolton ou encore Jesús López Cobos.

Conviée à jouer dans les salles les plus reconnues du paysage international, elle a notamment conquis les spectateurs du Carnegie Hall de New York, du Concertgebouw d'Amsterdam, du Konzerthaus de Vienne, de l'Alte Oper de Francfort, du Hall Wigmore de Londres, de l'Opéra de Bayreuth, de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg ou du National Performing Arts Center de Moscou. Elle a également été invitée par Gidon Kremer à se produire au Festival de Lockenhaus, et a honoré de sa présence le Festival de Ravinia, le Musical Olympus de Saint-Pétersbourg, le Festival Beethoven de Varsovie, etc.

Parmi ses engagements récents et à venir, citons l'Orchestre National Philharmonique de Russie avec Vladimir Spivakov et John Axelrod, le Rheingau Music Festival, l'Orchestre Simón Bolívar du Vénézuëla, l'Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg avec Yuri Temirkanov, ou l'Orchestre nationale d'Espagne avec Josep Pons. Enfin, elle a personnellement été invitée par Valeri Gergiev à interpréter le concerto n° 2 de Szymanowski.

La violoniste a joué pour des labels tels que Verso (la *Symphonie Espagnole* d'Edouard Lalo) et des enregistrements de radio pour la RNE, la ZDF, la BBC et la Chicago Classical Radio.

Leticia Moreno, nommée ECHO Rising Star de la saison 2013/2014 par l'European Concert Halls Organisation, joue avec un violon Nicola Gagliano de 1762.

www.leticiamoreno.com

ORCHESTRE SYMPHONIQUE D'EUSKADI

Directeur Musical Titulaire: Andrés Orozco-Estrada

Chef Principal Invité: Andrey Boreyko

L'Orchestre Symphonique d'Euskadi est à l'heure actuelle une formation symphonique de référence en Espagne. Suivi par 7.000 abonnés, le taux d'occupation de sa salle est de 92 % et il accueille 150.000 spectateurs chaque année. Grâce à des activités aussi bien établies que structurées, il se produit tout au long de l'année dans quatre hémicycles symphoniques (Vitoria, Bilbao, San Sebastián et Pampelune), célèbre divers cycles consacrés à la musique de chambre et à un jeune public, développe une riche production discographique axée principalement sur les créations symphoniques de compositeurs basques et est invité à des festivals estivaux, des opéras, des échanges entre orchestres sur le plan national et international, etc. L'Orchestre, dont la vocation est à l'évidence internationale, a l'ambition de faire rayonner hors des frontières espagnoles son projet culturel. Il est ainsi devenu un ambassadeur de la culture basque au fil de ses quatorze tournées internationales. L'Orchestre s'est produit en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, en Argentine, au Brésil et au Chili.

Créé en avril 1982, il a été promu et développé par l'entremise du Département de la Culture du Gouvernement Basque. Andrés Orozco-Estrada est le Directeur Musical Titulaire de cet orchestre; Andrey Boreyko est quant à lui Directeur Musical Principal Invité. Les précédents directeurs musicaux d'orchestre titulaires avaient été Gilbert Varga, Cristian Mandeal, Mario Venzago, Hans Graf, Miguel Angel Gómez Martínez, Mathias Kuntzsch, Maximiano Valdés et Enrique Jordá, son fondateur. Quelques-unes des représentations ont été dirigées par des chefs d'orchestre invités de la classe de Paul McCreech, Yakov Kreizberg, Pinchas Steinberg, Giovanni Antonini, Jerzy Semkow, Lawrence Foster, Christopher Hogwood ou Jesús López Cobos. L'Orchestre a par ailleurs pu compter sur des solistes aussi prestigieux que Maria Joao Pires, Frank Peter Zimmermann, Mischa Maisky, Antonio Meneses, Christian Zacharias, Leonidas Kavakos, Radu Lupu, Joaquín Achúcarro, Arcadi Volodos, Hélène Grimaud, Heinrich Schiff, Vadim Repin, Branford Marsalis, Michel Camilo, Ainhoa Arteta, María Bayo, Carlos Alvarez, Carlos Mena, etc.

www.euskadikoorkestra.es

JUANJO MENA

Chef d'orchestre

Juanjo Mena est l'un des chefs d'orchestre espagnols les plus en vue de la scène internationale. Il a été chef d'orchestre titulaire et artistique de l'Orchestre Symphonique de Bilbao (1999–2008) et chef d'orchestre principal invité du Teatro Carlo Felice de Gênes (2007–2010). Il est actuellement chef d'orchestre titulaire de l'Orchestre Philharmonique de la BBC depuis la saison 2011–2012, et chef d'orchestre principal invité de l'Orchestre Philharmonique de Bergen (2007–2013).

Il a dirigé des formations prestigieuses: l'Orchestre Philharmonique d'Oslo, l'Orchestre National de France, l'Orchestre Philharmonique de la Scala, l'Orchestre Symphonique Ecossais de la BBC, l'Orchestre Symphonique de la RAI à Turin, l'Orchestre Symphonique de Milan Giuseppe Verdi, l'Orchestre Philharmonique de Dresde, ainsi que les orchestres symphoniques les plus prestigieux des Etats-Unis (Chicago, Philadelphie, Boston, Houston, Cincinnati et l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, entre autres).

Il a collaboré avec des solistes de prestige tels que Frank Peter Zimmermann, Lang Lang, Fazil Say, Joshua Bell, Mischa Maisky, Till Fellner, Julian Rachlin, Steven Isserlis, Elisabeth Leonskaja, Rudolf Buchbinder, Viktoria Mullova, Yo-Yo Ma ou encore Truls Mork.

Parmi ses prochaines dates clés, citons entre autres de nouvelles représentations avec les Orchestres Symphoniques de Boston, Chicago et Pittsburgh, les Orchestres Philharmoniques de Los Angeles et Dresde, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, l'Orchestre National d'Espagne, l'Orchestre Philharmonique d'Oslo, l'Orchestre National de France, les Orchestres Philharmoniques d'Helsinki et de Bergen, l'Orchestre Symphonique de Barcelone et National de Catalogne.

Juanjo Mena travaille actuellement à une série d'enregistrements avec l'Orchestre Philharmonique de la BBC pour le label Chandos. Les deux disques déjà en vente, qui rendent hommage à Gabriel Pierné et à Manuel de Falla, ont fait l'objet de critiques dithyrambiques de la presse spécialisée (BC Music Magazine, Gramophone Magazine, The Telegraph, Financial Times ou The Guardian).

www.juanjomena.com

PRÄSENTATION

Mit dem Erscheinen des 15. Albums wird die 1997 begonnene Reihe Baskische Musik abgeschlossen. Das Baskische Nationalorchester hat es sich im Laufe seiner Geschichte zur Aufgabe gemacht, das musikalische Schaffen des Baskenlandes bekannt zu machen, indem es sich um neue Engagements bemühte und eine intensive Konzerttätigkeit verfolgte, oder eben die vorliegende diskographische Reihe schuf, die zu einem eigentlichen Panorama der baskischen Musik wurde. Damit verschafft das Orchester der baskischen sinfonischen Musik des 20. Jahrhunderts ihren verdienten Platz, und darin besteht das grosse Verdienst der Reihe, die mit dem Werk von Jesús Guridi begann und mit demjenigen von Carmelo Bernaola endet.

Zwischen den beiden Musikern finden wir eine ganze Palette von Komponisten. Manche sind berühmt, andere weniger, doch sie alle zeugen von einem regen musikalischen Schaffen. So präsentiert die Reihe die Werke von Pedro Sanjuán, Valentín de Zubiaurre, Beltrán Pagola, Luis de Pablo, Juan Crisóstomo de Arriaga, Aita Madina, Tomás Garbizu, Aita Donostia, Pablo Sorozábal, Francisco Escudero, Andrés Isasi, Jesús Arámbarri, José Mª Usandizaga und Jesús Guridi. Ein anspruchsvolles Projekt, das ohne die Zusammenarbeit von Eresbil (dem Archiv der baskischen Komponisten) nicht zustande gekommen wäre.

*Von Carmelo Barnaola, einem Komponisten, den José Luis García del Busto uns nachfolgend in einem bemerkenswerten Porträt vorstellt, haben wir vier Werke ausgewählt: **Fanfarria preludio**, **Piezas Caprichosas**, **Sinfonia n° 2** und **Fantásias**. Wie schon die anderen Alben, konnte auch dieses 15. Album auf die Beteiligung von CLAVES zählen, dem Schweizer Label, das wir stets voller Respekt und Bewunderung erwähnen, seit seine Gründerin, Marguerite Dütschler, die Entstehung der Reihe unterstützt hat. Die musikalische Leitung der Aufnahmen wurde dem Dirigenten Juanjo Mena anvertraut, einem ehemaligen Schüler von Carmelo Bernaola, der Ende der 1990-er Jahren fester Gastdirigent unseres Orchesters war und heute ein Dirigent von internationalem Ruf ist. Der Solistenpart im Stück **Piezas Caprichosas** wird von der Violinistin Leticia Moreno gespielt.*

Carmelo Bernaola prägte den ganzen Werdegang des Baskischen Nationalorchesters. Die Stücke des Komponisten aus Ochandiano (Biskaya) waren denn auch bei zahlreichen

Konzerten des Orchesters zu hören, in der Reihe der Matineen von Miramon, bei Auftritten während der Musikwochen Musikaste und bei der Quincena Musical von San Sebastián. 1985 erhielt Carmelo Bernaola vom Orchester den ersten Auftrag, dem zahlreiche weitere folgten. Mehrere davon sollen übrigens in einer Reihe für zeitgenössische Musik zusammengefasst werden, und zwar erneut unter der Leitung von Juanjo Mena. Carmelo Bernaola stand auch 1983 am Dirigentenpult für die Aufnahmen der Filmmusik zu «Y el mundo marcha», im Rahmen des Internationalen Filmfestivals von San Sebastián, oder für das dritte Album des Orchesters, «Armonías Vascas». Wir beenden unsere Reihe mit einem diesem Komponisten gewidmeten Album, dessen Werke zum ersten Mal auf ein und derselben CD zusammengestellt sind.

Diese einzigartige Reihe verdankt ihr Entstehen dem baskischen Kulturdepartement, Hauptsponsor des Projekts. Sie trägt aber auch den Stempel der Genossenschaft MONDRAGON, Sponsor der ganzen Reihe, der wir für ihre uneingeschränkte Unterstützung danken. Ohne sie hätte die baskische sinfonische Musik kein so schönes internationales Schaufenster erhalten.

Baskisches Nationalorchester, 2012

DIE ORCHESTERMUSIK VON CARMELO BERNAOLA, ZWISCHEN STRENGE UND FANTASIE

Der Komponist, Klarinetttist, Dirigent, Akademiker und Lehrer Carmelo Alonso Bernaola wird am 16. Juli 1929 in Ochandiano (Biskaya) geboren und stirbt am 5. Juni 2002 in Madrid. Nach einem brillanten Studienabschluss am Konservatorium von Madrid erlangt der Liebblingsschüler von Julio Gómez 1959 den Grand Prix de Rome, der ihm erlaubt, in die Ewige Stadt zu ziehen und an der Seite von Goffredo Petrassi zu arbeiten. Kurse und Meisterklassen bei Jolivet, Tansman, Boulez, Stockhausen, Pousseur, Nono, Maderna oder Celibidache, unter anderen, runden die Ausbildung dieses Musikers ab, der voll überbordender Kreativität ist und bald eine eigene Sprache findet. Seine Partituren gehören zu den bedeutendsten und intensivsten Beiträgen zur spanischen Musik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Die vier Werke auf dieser CD, die zum ersten Mal auf einem Tonträger vereint sind, stellen eine schöne Momentaufnahme von der Arbeit des Komponisten dar und dokumentieren auch seine sinfonische Philosophie aus den fruchtbarsten Jahren seines künstlerischen Schaffens.

FANFARRIA – PRELUDIO

Dieses Werk ist ein Auftrag des Auditorio der Region Murcia. Der Komponist hat es im Frühling 1995 in Madrid geschrieben, doch es wurde erst am 29. April 2004 – mit dem grossen Juanjo Meno am Dirigentenpult des Sinfonieorchesters von Bilbao – zum ersten Mal aufgeführt. Es ist das einzige Werk von Carmelo Bernaola, das erst posthum interpretiert wurde.

In *Fanfarra – Preludio* lässt der Komponist den klanglichen Besonderheiten und den Vortragsarten der verschiedenen Instrumentenfamilien freien Lauf. Die Form folgt keinem festgelegten Modell, sondern weist eine eigene Logik auf, mit einer klar gegliederten Reihe von mehreren kontrastreichen Abschnitten. Nach dem ersten Abschnitt, in dem die Blasinstrumente im Vordergrund stehen, folgt ein Teil, der flüssiger, weniger *fanfarrioso* ist und wo sich die Violinen und Bratschen mit Dämpfer durchsetzen. Dann vereinen sich alle Streichinstrumente in einem *Andante*, dem die Holz- und die Blechblasinstrumente wie ein Echo antworten. Dann beruhigt sich das *Tempo* und mündet in ein *Lento sostenuto*, auf das ein kraftvolles *Allegro assai* folgt, ein fröhlicher Satz, der in einer Art Chor-*Maestoso* endet, krönender Abschluss des Stücks. Ein «kleines Meisterwerk», aus Bernaolas Talent und ätherischer Arbeit hervorgegangen.

PIEZAS CAPRICHOSAS

Der unvergessliche Dirigent Odón Alonso hatte bei Carmelo Bernaola ein Werk für Violine und Orchester in Auftrag gegeben, das den jungen Preisträger des Violinwettbewerbs «Ciudad de Soria» 1996 zur Geltung bringen sollte. Das Werk wurde am 18. September 1998 anlässlich des «Otoño Musical Soriano» von Vicente Huerta und dem Sinfonieorchester von Kastilien und León unter der Leitung Max Bragado-Darmans uraufgeführt.

Die Violine solo eröffnet das Stück mit ein paar Noten von seltener Virtuosität. Dann kommt das Orchester gruppenweise hinzu: das *Tutti* wird nur selten eingesetzt, und – der ursprünglichen Bestimmung des Werks entsprechend – versucht das Orchester nicht, den Solisten in den Hintergrund zu drängen oder zu übertönen. Die Partitur respektiert das Wesen des Instruments voll und ganz, was dem Solisten erlaubt, dessen technische Gesten und klanglichen und interpretatorischen Möglichkeiten herauszustellen.

Nach ein paar Takten solo tritt die Violine hinter das Orchester zurück, das, angeführt von den Streichern, eine für den Komponisten charakteristische Passage *repetitivo* beginnt. Das Motiv gleicht übrigens dem Thema des Satzes mit dem Titel *Repetitivo* aus der *Sinfonia nº 2*, einem weiteren Werk, das auf der vorliegenden CD vertreten ist. Dann folgt ein Abschnitt mit Kadenzen voller Virtuosität der Violine, bevor das Orchester in einer delikaten klanglichen Stimmung wieder dazukommt. Der Schluss ist voll sich wiederholender Figuren, vor allem das Motiv, mit dem der Solist die Musik zu einem wunderschönen Finale führt.

SINFONÍA Nº 2

Dieses Werk wurde 1979 vom spanischen Rundfunk zu Bernaolas 50. Geburtstag in Auftrag gegeben und am 22. März 1980 am Teatro Real in Madrid vom Sinfonieorchester des RTVE unter der Leitung von Odón Alonso zum ersten Mal öffentlich aufgeführt. Nachdem er es gehört hatte, überarbeitete es der Komponist und erstellte eine definitive zweite Version.

Die *Sinfonia nº 2* ist nach einer formalen Struktur von vier traditionellen Sätzen gegliedert, auch wenn darin neue Elemente enthalten sind, die durch einen dünnen Faden miteinander verbunden sind – ein revolutionärer Prozess, der bei der Uraufführung des Werks Aufsehen erregte. Tatsächlich setzt der Komponist darin ein Streichsextett (zwei Violinen, zwei Bratschen und zwei Cellos) ein, das sich vom Orchester absetzt und als unabhängige Resonanzsaite dient: seine Noten ertönen, noch bevor der Dirigent sein Pult erreicht hat, füllen den Raum während der Pausen zwischen den einzelnen Sätzen und ersterben erst am Schluss des Werks, als der Maestro abgetre-

ten und der Applaus abgeklungen ist. Die Melodien dieses Streichsextetts spielen mit harmonischen Intervallen und Zellen, abwechselnd Weiterentwicklung und Grundlage der für das Orchester geschriebenen Musik, indem sie diese vorwegnehmen oder verlängern wie Vor-Echos oder verschwommene Echos. Diese Technik besitzt eine gewisse musikalische Faszination, doch der Überraschungseffekt, den sie beim Publikum erzielt, ist bei einer Studioaufnahme naturgemäss bedeutend geringer.

Der erste Satz, *Comienzo*, beginnt mit einer eindringlichen Klage der Streicher, auf die nach und nach die Holzblasinstrumente, die Blechblasinstrumente und die Schlaginstrumente antworten. Weitere Instrumentengruppen setzen den von einem geheimnisvollen Klang beherrschten Dialog fort, in einer heiteren, zuweilen lyrischen Stimmung. Der Kontrast ist auffällig: auf der einen Seite ruhige, fast statische Momente, und auf der anderen eine lebhaftere, schnelle Kraft. Die Melodie wird allmählich intensiver, während die Dynamik sich in einem flammenden *Crescendo* öffnet, das mit einem ungestümen *Fortissimo* des gesamten Orchesters endet – krönender Abschluss der Klangparabel, die dieser erste Satz darstellt. Carmelo Bernaola löst die angesammelte Spannung auf wunderbare Art in einigen von der Piccoloflöte beherrschten Takten auf, deren schriller Ton an die Klangexplosion erinnert. Nach einem letzten Akkord des Orchesters übernimmt das Sextett erneut die Rolle einer Resonanzsaite, um noch die letzten Überreste von Spannung aufzulösen und zum zweiten Satz überzuleiten.

Der zweite Satz sollte in der Vorstellung des Komponisten *sehr ruhig und ohne Strenge in den Takten* sein. Im ganzen statisch und wunderbar harmonisch, besticht er auch durch seinen klanglichen Reiz. Carmelo Bernaola hat darin eine Gruppe hervorgehoben, die aus Piccolo, Englischhorn, Bassklarinette und Fagott besteht. Diese Instrumente vereinen sich in langen Noten zum Unisono, mit einigen Einlagen der Blechblasinstrumente; dann kommen die Streicher hinzu, und schliesslich nimmt dieses grosse *Tutti* des Orchesters an Intensität ab, bevor es uns erneut dem Sextett überlässt.

Die Bratschen stimmen ein kurzes Thema an, das dann im Laufe des dritten Satzes dieser *Sinfonia n°2* mit dem treffenden Titel *Repetitivo* unentwegt wiederholt wird. Die Tendenz zur Wiederholung, die ihm ganzen Werk von Carmelo Bernaola spürbar ist, wird hier zum eigentlichen Thema. Sie ist nicht mehr eine Methode, sondern eine Idee, ein musikalisches Konzept, das sich selbst genügt. Das Orchester strebt uner-

bittlich einem Höhepunkt der Spannung und des Klangs zu, um dann auf melodiose Weise wieder zur Ruhe zu kommen. Das Streichsextett, dessen Auftritt zu erwarten war, schliesst mit einem extremen *Pianissimo* (*ppp con sordina*).

Ein heftiger, *ff* gespielter Akkord des Orchesters, vom Dröhnen des Resonanzkörpers verlängert, unterbricht die fast absolute Stille und führt kraftvoll das Finale ein, den beweglichsten und hektischsten Satz des Werks. Carmelo Bernaola arbeitet mit sich überlagernden Elementen, die reich an gestaffelten Einsätzen und Wiederholungen *ad libitum* sind. Der Satz ist in drei Abschnitte gegliedert. Der erste, der dichteste, nimmt die Form einer zarten, klangvollen und ausdrucksstarken Parabel an. Der zweite Abschnitt ist ein *Crescendo*, das in einer starken Klangintensität gipfelt. Der plötzliche Übergang zu *Pianissimo* gibt den Ton des dritten Abschnitts an, eine weitere parabelhafte Konstruktion, in der man vergeblich nach Themen oder Linien sucht. Es handelt sich viel eher um einen Klangfleck, der sich mit zunehmender Intensität ausbreitet, um dann rasch wieder zurückzugehen und, auch hier, in den Resonanzen des Streichsextetts ganz zu verblassen.

FANTASÍAS

Die im Februar 2001 in Madrid komponierte Partitur wurde anlässlich der 50. Internationalen Musik- und Tanzfestspiele von Granada in Auftrag gegeben und am 8. Juli im Alhambra Palast Karls V. vom Sinfonieorchester der BBC unter der Leitung von Andrew Davis uraufgeführt.

Fantasías ist das letzte Orchesterwerk von Carmelo Bernaola, und als er es schrieb, war er schon geschwächt von der Krankheit, an der er ein Jahr später sterben sollte. So konnte der Komponist auch nicht nach Granada reisen, um dem Konzert beizuwohnen.

Gleich bei den ersten, *piano* gespielten Noten treten verschiedene Instrumentengruppen des Orchesters auf und tragen Motive vor, die, ohne Themen zu werden, zaghaft Wiederholungen andeuten – eine Tendenz, die sich kurz darauf voller Entscheidung durchsetzt. Dann ertönt eine wunderschöne kristallklare Passage, *Senza misura*, die von der Harfe und den Schlaginstrumenten beherrscht wird. Handelt es sich um Wasserspiele, oder wird auf das Patio de los Arrayanes der Alhambra ange-

spielt? Vermutlich wollte Carmelo Bernaola in seinem Werk auch die Erinnerungen und Erfahrungen seiner zahlreichen Aufenthalte in Granada verarbeiten, wo er insbesondere Konzerte besuchte und in den Kursen von Manuel de Falla Komposition unterrichtete. Dann folgt die kraftvollste und kühnste Passage der Partitur, die wiederum sehr repetitiv ist. Darin stehen die Trompeten im Vordergrund, gefolgt von einer Harmonie der Streicher, auf der die Holzbläser dahinzugleiten und sich zu wiegen scheinen. Der Satz geht mit einer *pizzicato* gespielten Stelle der Streichinstrumente weiter, untermalt von den Schlaginstrumenten und den Harfen, die in einem kurzen Dialog zwischen den Flöten und den Schlaginstrumente mündet. Anschliessend fällt das Orchester wieder ein, mit wechselhaften Motiven und Themen, von denen eines klar exotisch und orientalisches ist. Wieder eine Anspielung auf die Alhambra? Das Finale überrascht. Wenn es von einem formalen Standpunkt aus und angesichts der natürlichen Erschöpfung des eingesetzten Materials auch durchaus logisch ist, so scheint es nicht vorbereitet worden zu sein und verschmätzt die konventionellen Regeln, nach denen ein Werk abgeschlossen wird.

Die letzte sinfonische Komposition des Maestros ist ein Fantasiestück, wie es der Titel ankündigt, doch sie ist auch befremdlich und beunruhigend. Das Werk enthält zweifellos zahlreiche Erfahrungen und Ahnungen, die Carmelo Bernaola in die Noten einfließen liess, in der lockeren, unbestimmten Art dessen, der ein Tagebuch schreibt, ohne daran zu denken, dass es eines Tages von jemandem gelesen werden könnte.

José Luis García del Busto, Musikkritiker und Biograph des Komponisten

LETICIA MORENO

Violine

«Leticia Moreno verfügt über eine breite Palette suggestiver Gestaltungsmittel und interpretiert Musik technisch makellos [...] und mit einer Spannung erzeugenden Erzählstruktur. Bei ihr verschmelzen spanisches Temperament und russische Spielweise»

– so lautete die Begründung der Jury, als sie Leticia Moreno den Förderpreises des Rheingau Musik Festivals verlieh. Seit ihrem zwölften Lebensjahr tritt Leticia Moreno an der Seite von führenden Orchestern auf, darunter die Wiener Sinfoniker, das Mozarteumorchester, das Frankfurter Sinfonieorchester, die Sinfonietta Cracovia, das Junge Philharmonie Orchester von Israel, das Sinfonieorchester von Taipei oder die Sankt Petersburger Philharmonie sowie die wichtigsten spanischen Orchester. Sie arbeitete mit so namhaften Dirigenten wie Maxim Vengerov, Gidon Kremer, Günter Herbig, Eiji Oue, Krzysztof Penderecki, Juanjo Mena, Vladimir Spivakov, Marzio Conti, Pedro Halffter, Pinchas Steinberg, Ivor Bolton oder Jesús López Cobos.

Die Violinistin konzertierte an den namhaftesten internationalen Bühnen und begeisterte insbesondere das Publikum der Carnegie Hall in New York, des Concertgebouw in Amsterdam, des Konzerthauses in Wien, der Alten Oper in Frankfurt, der Wigmore Hall in London, der Oper in Bayreuth, der Ermitage in Sankt Petersburg oder des National Performing Arts Center in Moskau. Sie wurde von Gidon Kremer eingeladen, am Lockenhaus Festival aufzutreten, und gastierte unter anderem am Ravinia Festival, am Musical Olympus in Sankt Petersburg und am Beethoven Festival in Warschau.

Unter den jüngsten und künftigen Engagements sind die Russische Nationalphilharmonie mit Vladimir Spivakov und John Axelrod zu erwähnen, weiter das Rheingau Music Festival, das Simón Bolívar Orchester von Venezuela, die Sankt Petersburger Philharmonie mit Yuri Temirkanov oder das Spanische Nationalorchester mit Josep Pons. Ausserdem wurde sie von Valeri Gergiev persönlich eingeladen, das zweite Violinkonzert von Szymanowski zu interpretieren.

Sie hat für Labels wie Verso gespielt (die *Symphonie Espagnole* von Edouard Lalo) und Radioaufnahmen für RNE, ZDF, BBC und das Chicago Classical Radio gemacht.

Leticia Moreno wurde von der European Concert Halls Organisation zum ECHO Rising Star der Saison 2013/2014 ernannt. Sie spielt ein Instrument von Nicola Gagliano aus dem Jahre 1762.

www.leticiamoreno.com

BASKISCHES NATIONALORCHESTER

Chefdirigent: Andrés Orozco-Estrada, Fester Gastdirigent: Andrey Boreyko

Das Baskische Nationalorchester ist heute eines der wegweisenden Sinfonieorchester in Spanien. Es hat 7'000 Abonnenten, und sein Konzertsaal, der jährlich 150'000 Zuschauer aufnimmt, weist eine Auslastung von 92 Prozent auf. Dank seinen gut etablierten und strukturierten Aktivitäten spielt das Ensemble das ganze Jahr über in vier sinfonischen Konzertreihen (Vitoria, Bilbao, San Sebastián und Pamplona) und unterhält weitere Konzertreihen, die der Kammermusik und einem jungen Publikum gewidmet sind. Daneben verfolgt es eine rege CD-Produktion, die hauptsächlich auf die sinfonischen Werke baskischer Komponisten ausgerichtet ist, und wird an Sommerfestivals und Opern und zu nationalen und internationalen Austauschprojekten zwischen Orchestern eingeladen. Das Orchester, das eine klare internationale Ausrichtung aufweist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, sein Kulturprojekt ausserhalb Spaniens Grenzen zu tragen. So ist es im Laufe seiner vierzehn internationalen Tournées zum Botschafter der baskischen Kultur geworden. Es gastierte schon in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Grossbritannien Italien, Argentinien, Brasilien und Chile.

Im April 1982 gegründet, wurde das Orchester vom baskischen Kulturdepartement gefördert und unterstützt. Andrés Orozco-Estrada ist der Chefdirigent, Andrey Boreyko der feste Gastdirigent des Orchesters. Die früheren Chefdirigenten waren Gilbert Varga, Cristian Mandel, Mario Venzago, Hans Graf, Miguel Angel Gómez Martínez, Mathias Kuntzsch, Maximiano Valdés und Enrique Jordá, der Gründer des Orchesters. Bei einigen der Konzerten standen so bekannte Gastdirigenten wie Paul McCreech, Yakov Kreizberg, Pinchas Steinberg, Giovanni Antonini, Jerzy Semkov, Lawrence Foster, Christopher Hogwood oder Jesús López Cobos am Pult. Ausserdem hat das Orchester an der Seite namhafter Interpreten gespielt, darunter Maria Joao Pires, Frank Peter Zimmermann, Mischa Maisky, Antonio Meneses, Christian Zacharias, Leonidas Kavakos, Radu Lupu, Joaquín Achúcarro, Arcadi Volodos, Hélène Grimaud, Heinrich Schiff, Vadim Repin, Branford Marsalis, Michel Camilo, Ainhoa Arteta, María Bayo, Carlos Alvarez und Carlos Mena.

JUANJO MENA

Dirigent

Juanjo Mena ist einer der bekanntesten spanischen Dirigenten der internationalen Musikszene. Er war Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Sinfonieorchesters von Bilbao (1999–2008) sowie fester Gastdirigent am Teatro Carlo Felice von Genua (2007–2010). Gegenwärtig ist er Chefdirigent des BBC Philharmonie Orchesters (seit der Saison 2011/2012) und fester Gastdirigent der Philharmonie von Bergen (2007–2013).

Er hat verschiedene namhafte europäische Orchester dirigiert: die Osloer Philharmonie, das französische Nationalorchester, das Philharmonie Orchester der Scala, das schottische Sinfonieorchester der BBC, das Sinfonieorchester der RAI in Turin, das Mailänder Sinfonieorchester Giuseppe Verdi, die Dresdner Philharmonie, aber auch die bekanntesten Orchester der Vereinigten Staaten (etwa die Sinfonieorchester von Chicago, Philadelphia, Boston, Houston und Cincinnati sowie die Philharmonie von Los Angeles).

Der Dirigent hat mit so angesehenen Solisten wie Frank Peter Zimmermann, Lang Lang, Fazil Say, Joshua Bell, Mischa Maisky, Till Fellner, Julian Rachlin, Steven Isserlis, Elisabeth Leonskaja, Rudolf Buchbinder, Viktoria Mullova, Yo-Yo Ma und Truls Mork zusammengearbeitet.

Zu den nächsten Verpflichtungen des Dirigenten gehören unter anderem weitere Konzerte mit den Sinfonieorchestern von Boston, Chicago und Pittsburgh, den Philharmonien von Los Angeles und Dresden, dem Orchestre national du Capitol von Toulouse, dem spanische Nationalorchester, der Osloer Philharmonie, dem französischen Nationalorchester, den Philharmonien von Helsinki und Bergen, dem Sinfonieorchester von Barcelona und dem Nationalorchester von Katalonien.

Juanjo Mena arbeitet gegenwärtig an einer Reihe von Aufnahmen mit dem BBC Philharmonie Orchester für das Label Chandos. Die beiden schon erschienenen CDs haben von der Fachpresse höchstes Lob geerntet (BC Music Magazine, Gramophone Magazine, The Telegraph, Financial Times und The Guardian).

www.juanjomena.com

CARMELO BERNAOLA (1929–2002)

- 1. FANFARRIA-PRELUPIO (1995) 5'40**
- 2. PIEZAS CAPRICHOSAS (1997) * 24'37**
- SINFONÍA Nº 2 (1980)**
 - 3. Tiempo I: Comienzo 5'12**
 - 4. Tiempo II: Tranquilo 3'12**
 - 5. Tiempo III: Repetitivo 5'14**
 - 6. Tiempo IV: Final 3'20**
- 7. FANTASÍAS (2001) 15'45**

EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOA
(BASQUE NATIONAL ORCHESTRA)

*** LETICIA MORENO, VIOLIN**
JUANJO MENA, DIRECTOR

Recorded 29 August–1 September 2012, Basque National Orchestra Concert Hall, San Sebastian (Spain)/Recording: Teije van Geest, Sandhausen/Recording engineer: Teije van Geest/Cover illustration: Detail from the mural in the concert hall of the Basque National Orchestra by Rafael Ruiz Balerdi/Layout and design: Christoph Dütschler, Berne/Executive Producer: Patrik Peikert
Claves Records, 1009 Pully/Switzerland ©© 2012

www.claves.ch