TITULO/TITLE: **Bizkaieraz** Ref: CM.4.0002
Compositor/Composer: Juan Carlos Perez

Notas

" BIZKAIERAZ" surge originariamente como una idea de música incidental para un audiovisual sobre Bizkaia, y que, apoyándose en la sonoridad de la alboka, quiere ser el reflejo de un recuerdo inmemorial.

La alboka, sin embargo, no está presente en la plantilla orquestal como instrumento, sino que es emulada por las trompetas con sordina, imitando su canto típico.

La obra está expuesta como en "cuadros" que se van sucediendo con pequeñas separaciones entre cada uno. Cada cuadro tiene elementos comunes con los demás, y se puede considerar como una unidad toda la obra. Hay cuadros cuyo "leit motiv" musical está en las "seis" notas de la "alboka" (la escala "la-si-do-re-mi-fa#", que no es otra cosa que un modo dórico inacabado al faltarle el séptimo grado, y que ya, direcciona el paisaje armónico-melódico de la obra hacia lo modal), y otros que está en las otras seis notas restantes de las 12 que se compone nuestra escala cromática, utilizándose estos dos "hexacordos" como grupos antagónicos que se enfrentan en un carácter contrastante.

La utilización de este juego contrastante que surge de la "idiosincrasia" de una escala limitada a seis notas como la de la alboka, está presente también en el alma fundacional de la mayoría de los cuadros. Se puede decir que la sonoridad de la alboka es el elemento inspiracional de toda la obra, y que planea por encima de toda ella, como un hilo conductor. Aunque sería más correcto hablar de una sonoridad de la alboka y otra sonoridad de la no-alboka, que surge de la escala o modo que se forman con las otras seis notas restantes de la escala cromática que le faltan a la alboka: Ab, Bb, Db, Eb, F y G.

Otro cuadro sería un paisaje industrial, con una música secuencial, inspirada en el canto de las cigarras, al principio aleatoriamente polirrítmico, pero que a partir de un momento comienza, lenta y progresivamente, a rearmarse rítmicamente hasta desembocar en el paroxismo de un tutti rítmico en un compás de 5 partes, para después irse desarmando progresiva y arrítmicamente de nuevo.

Otras características son la utilización por momentos de un cuarteto de cuerda como un instrumento autónomo y " separado" que emerge de la cuerda ó la utilización de "acordes curvos" en los metales parodiando la transformación de un Bilbao industrial en un Guggenhein de titanio de formas redondeadas.

Al final, las maderas, hieráticas, anuncian, con una "metamorfosis" lenta de la tonalidad de la alboka hacia la tonalidad del tema inicial basado en las notas de la no-alboka, la batalla final de los dos hexacordos, que, verticales como gigantes, parece se disputan tradición-modernidad.

Notes

This work, "BIZKAIERAZ", been inspired by the particular sonority of the alboka, aims to lead us from immemorial times through the landscapes and experiences of the lands of Bizkaia.

The alboka as such is not actually present in the orchestral template, but, instead, is emulated by muted trumpets which imitate the typical singing of this ancestral hornlike instrument deeply ingrained in Basque folklore.

This composition proposes a series of successive pictures separated by small spaces, each containing elements common to all in order to achieve a unified whole.

The "leit motiv" of some pictures lies on the "six" notes of the alboka, - the scale "A-B-C-D-E and F#" – while that of the others' is based on the remaining six notes from the twelve-tone scale, using these differing hexachords like antagonistic groups facing up each other within a large-scale contrasting character and sometimes in a more detailed level.

The use of this contrasting game based on the idiosyncrasy of a scale limited to only six notes, like in the case of the alboka, is also present on the foundational line of the most pictures. It can be said that the sonority of the alboka is the inspirational element of the whole composition, flowing through it as its conductor thread.

However, it could be more correct to speak about two different sonorities, that of the alboka and that of the no-alboka, which would come from the scale formed by the six remaining notes - those lacking in the alboka: Ab, Bb, Db, Cb, Eb, F and G.

There is also a picture which must be seen as an industrial landscape and referred to by sequential music inspired on the cicadas's song: at first randomly polyrhythmical, later reaching a tutti rhythmical, as if

arriving at a paroxysm, this measured in five parts, and finally releasing slowly and unrhythmically into the polyrhythmical indetermination, as it were, out of focus - focus – and out of focus again.

Use is also made here of "bent chords" on brasses, to parody the transformation of Bilbao from its historically industrially shaped scenery into a Guggenheim of titanium of rounded forms.

Another characteristic of this work is the occasional use of a string quartet as an independent and separated instrument which emerges from the whole string section.

Towards the end, the woodwinds, hieratically, announce, with a slow transformation of the alboka's tonality into the initial main theme's tonality - which is based on the notes of the no-alboka -, the final big battle of the two hexachords, as it were, two vertical giants illustrating the struggle between tradition and modernity.

The title of Bizkaieraz refers to the dialectal form out of the Basque language - euskera - spoken in the Basque territory called Bizkaia, which, by the way, gives its name to the Bay of Biscay that stretch of the Atlantic Ocean that lies along the western coast of France and the northern coast of Spain.
Bizkaieraz, figuratively, it would did mean something like "speaking in Biscayan dialect".

Plantilla

1Piccolo, 2 Flutes (I doubling Alto Flute in G), 2 Oboes, 1 English Horn in F, 2 Clarinets ib Bb (II doubling Cl. In Eb), 1 Contrabass clarinet in Bb, 2 Bassoons, 4 Horns in F, 3 Trumpets in Bb (Harmon mutes), 3 Trombones, 1 Tuba, 4 Percussion Players: (I: Timpani, II: Xylophpne, III: Tubular Bells (& crotali), IV: Glockenspiel, V: Cymbals, VI: Snare Drum, VI: Bass Drum), Harp, Celesta, 12 1st Violins, 12 2nd Violins, 10 Violas, 8 Violoncellos, 6 Double Basses.
La partitura general está transportada.

Interpretaciones

18-10-2007	Estreno mundial. Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS). dir: Juanjo Mena. Palacio Euskaduna de Bilbao. Con esta obra se inició la temporada 2007-2008 de esta Orquesta
19-10-2007	Palacio Eukalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) dir: Juanjo Mena

Bizkaieraz Reviews

DEIA 20/Octubre/2007 *J.a.z*
(…) "Obra muy valiosa, que con su trabajada configuración y esencia de realismo poético posee una enorme claridad descriptivo-expresiva. Atracción, en suma, que convocó largas y cálidas ovaciones."

"Brilliant premiere of Bizkaieraz (…)"
(…) " A work invaluable, that, with its labourios configuration and its essence of poetic realism, achieves enormous clarity in expressive desrcription. Attraction, in sum, which aroused long and warm ovations from the audience."

EL CORREO 21/Octubre/2007 *Karmelo.Errekatxo*
"Si desde una primera audición dspierta fuerte interés una creación nueva, sin duda, estamos oyendo una música de contenido.(…)Juan Carlos Perez, con "Bizkaieraz", se adentra con excelente resultado en el campo de la actual música orquestal."

"Premiere of Bizkaieraz"
(…) " When a new work arouses such a strong interest since its first hearing, like is this case, we are dealing without doubt, with a music of significance.(…) Juan Carlos Perez, with this Bizkaieraz, comes into the field of the contemporary orchestral music with excellent results."

BERRIA 21/Octubre/2007 *Jesús María Begoña*
(…) "El estreno de Bizkaieraz fue una grata sorpresa. La mirada del antiguo leader de Itoiz hacia Bizkaia es de una gran riqueza tímbrica y está llena de contrapuntos dinámicos.(…) La audiencia respondió con una efusiva ovación tanto al compositor como a su obra, rica en detalles e inteligente."

(…) " The premiere of Bizkaieraz was a nice surprise. The look of the ancient leader of Itoiz toward Bizkaia is timbrically rich and full of counterpointing dynamics (…). The audience applauded warmly to the composer as well as his work, luxurious and intelligent."

Recortes de prensa

DEIA.com

20-10-2007

CRÍTICA > INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA

Brillante estreno de 'Bizkaieraz', de Juan Carlos Pérez, más Beethoven

J.a.z.

Bajo su titular Juanjo Mena, la BOS inició el jueves su Temporada 2007-08 con el estreno absoluto de *Bizkaieraz*, de Juan Carlos Pérez, al que siguieron los beethovenianos *Concierto n.4* para piano y orquesta, con Elisso Virsaladze, y la *Quinta Sinfonía*.

Según manifiesta su propio autor, *Bizkaieraz* "quiere ser reflejo de un recuerdo inmemorial de Bizkaia, apoyándose en la sonoridad de la alboka para viajar por sus paisajes y experiencias". (La alboka, en sí, está aquí sustituída por trompetas en sordina). Escrita para amplia y muy depurada orquestación, con detalles como el del uso de cuarteto de cuerda en ciertos pasos, la obra va conformando diferentes cuadros -si bien la unidad creativa será evidente- en algunos de los cuales se emplea el sistema de las seis notas de la alboka, así como en otras se utilizan las otras seis que completan la escala cromática común: o sea, se manejan los dos hexacordos distintos. Asimismo, como indica Juan Carlos Pérez, la sonoridad de la alboka es el "elemento inspiracional" de toda la obra, su hilo conductor. Resulta muy clara la identidad de los diversos cuadros (tras los primeros sigue el paisaje industrial; transformación de un Bilbao industrial en un Guggenheim de titanio expresado por acordes curvos del metal; "batalla" de los dos hexacordos indicados que, "verticales como gigantes, parece se disputan tradición-modernidad".

Obra muy valiosa, que con su trabajada configuración y esencia de realismo poético posee una enorme claridad descriptivo-expresiva. Atracción, en suma, que convocó largas y cálidas ovaciones. La magnífica dirección del maestro Mena fue motor de una tan detallada, potente y elocuente interpretación.

Tras este estreno, la renombrada pianista georgiana Elisso Virsaladze fue solista con una intensa y continua expresividad en el solo del *Concierto n.4*, de Beethoven. La función inicial de la temporada concluiría con un brillante y espléndido estilo beethoveniano de la *Quinta Sinfonía*. El gran maestro Mena lograría de la BOS una interpretación vibrante, llena de vitalidad y de todas las positivas características positivas del genio y de esta obra maestra. La BOS hacía muchos años que no había interpretado esta *Sinfonía*, cuya ejecución es mucho más exigente de lo que se piensa generalmente. Espléndida inauguración de temporada, con el buen estreno de Juan Carlos Pérez más el revivir del espíritu beethoveniano.

© Editorial Iparraguirre | Aviso Legal | Privacidad

EL PAÍS.com **Versión para imprimir** Imprimir

Una obra del músico Juan Carlos Pérez abre la temporada de la BOS

'Bizkaieraz' del ex líder de Itoiz comparte programa con Beethoven

IGOR CUBILLO - Bilbao - 16/10/2007

El compromiso de la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) con la obra de autores vascos contemporáneos cobrará crédito en el arranque de su nueva temporada sinfónica. El concierto inaugural cuenta entre sus atractivos con el estreno de *Bizkaieraz,* primera obra sinfónica del músico Juan Carlos Pérez, que fue figura del pop euskaldún al frente del grupo Itoiz. La Chimera abrirá mañana la temporada de cámara de la orquesta.

El primer programa de la Temporada Sinfónica 2007-2008 de la BOS se podrá escuchar los próximos jueves y viernes en el auditorio del Palacio Euskalduna, en Bilbao (20.00), bajo la batuta de Juanjo Mena. El director titular y artístico de la orquesta guiará a los músicos en su interpretación de dos piezas clásicas de Beethoven (*Sinfonía nº 5 en Do menor* y *Concierto para piano y orquesta nº4 en Sol mayo*r, con Elisso Virsaladze como piano solista), y de *Bizkaieraz,* la nueva creación de Juan Carlos Pérez (Mutriku, 1958).

El compositor guipuzcoano ha plasmado en una partitura su visión personal de Vizcaya, "expuesta como en cuadros, paisajes, estampas" para ser ejecutada por orquesta y *alboka.* "Para mí el sonido de Vizcaya es la *alboka,* un instrumento que conocí cuando, siendo chavales, íbamos a tocar mucho por Arratia y Gernika", rememora el autor al justificar la presencia de ese elemento folclórico, que tiene la peculiaridad de contar con sólo seis notas.

No sabe precisar si es una suerte o no ser programado junto a Beethoven, ni si su creación palidecerá ante la música del genio alemán, pero sí aclara que son fruto de lenguajes y de épocas muy diferentes. "El lenguaje de Beethoven es mucho más musical, más corpóreo, y el mío es más de colores", asegura.

El autor de *Bizkaieraz* fue estrella del pop euskaldún al frente de Itoiz, pero en la actualidad ocupa la mayor parte de su tiempo componiendo música de cámara y sintonías para televisión. Sobradamente experimentado, no cree que las exigencias sinfónicas sean muy distintas a las de su época de artesano pop. "Vuelvo a reencontrarme con el rock progresivo de Itoiz. Lo que pasa es que ahora la paleta de sonidos es otra, te obliga a hablar otro lenguaje, escribes para otro tipo de instrumentación y, sobre todo, para otro tipo de gestos, para cierta tradición interpretando los instrumentos. En eso no me considero rompedor ni vanguardista", sentencia Pérez.

Por otra parte, hoy se pone en marcha en la Sala A-1 del Euskalduna (20.00) una nueva temporada de cámara de la BOS. Comienza con un recital de La Chimera, formación argentina que en su repertorio funde tangos y madrigales italianos del siglo XVII. "Cuando una guitarra toca el repertorio de hoy y el de ayer, ¿por qué laúd, viola de gamba, clave o vihuela tienen que tocar únicamente música antigua?", se pregunta el laudista Eduardo Egüez al explicar la singularidad de la propuesta de la formación que dirige.

© **Diario EL PAÍS S.L.** - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200
© **Prisacom S.A.** - Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España] - Tel. 91 353 7900