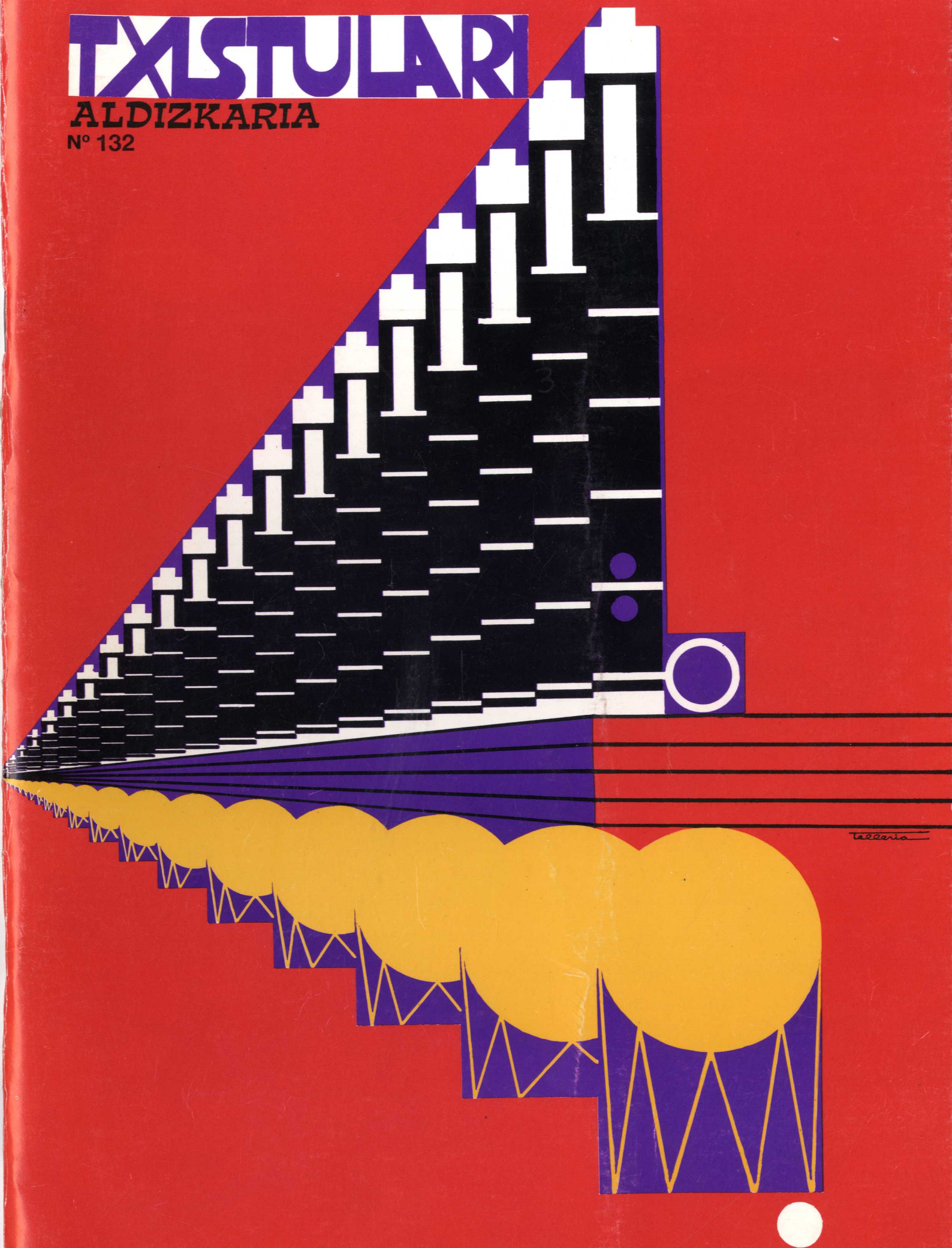

TXISTULARI

ALDIZKARIA

Nº 132

tezaria

JOSE MARIA USANDIZAGA Y SORALUCE

JOSE LUIS ANSORENA

Nació en el cuarto piso del número 6 de la calle Garibay el 31 de marzo de 1887. Sus padres se llamaban Carlos y Ana. Según consta, Carlos era un entendido en música y Ana una pianista notable, que habría de enseñar a su hijo los secretos del teclado.

A los 5 años recibió entre otros juguetes un pianillo, que sirvió para que diese muestras de su gran afición y capacidad para la música. Sus padres le animaron mucho, hasta que a los 9 años le pusieron en manos de Germán Cendoya y Beltrán Pagola, eminentes profesores de la Academia de Bellas Artes de la ciudad, con quienes se inició en solfeo, armonía y piano.

José M^a soñaba con dedicar su vida a la música. Su padre, antes que aceptar esta decisión, quiso asesorarse por alguien que le infundiese seguridad y confianza. Con este objeto llevó a su hijo a Mont de Marsans, donde Francis Planté dictaminó favorablemente, recomendándole un plan de estudios, hasta su inscripción en la Schola Cantorum de París.

A los 14 años llegó a la célebre Schola en la capital francesa, donde estudió piano con Grovlez, armonía con el Barón de Tombelle, composición con Vincent D'Indy, contrapunto con Tricon y conjunto con Serres.

La ilusión de José M^a era llegar a ser concertista de piano, pero en París se le declaró una lesión articular en la mano derecha, que casi le supuso su amputación. Tras un tratamiento apropiado, consiguió su curación, pero con una cierta deficiencia en su capacidad total. A partir de aquí su mentalidad de músico cambió de orientación. Perdimos un buen pianista, pero ganamos un gran compositor. En un balance final, tanto José Mª Usandizaga, como la música vasca, salieron beneficiados, pero su salud quebradiza fue apareciendo como un fantasma que le acompañaría permanentemente en su corta vida. Consciente de esta realidad, volvió a San Sebastián con 19 años, con unas grandes ansias de vivir la vida en plenitud y de dar rienda suelta a su necesidad de componer, tras los nuevos conocimientos adquiridos. Conviene resaltar que en los cinco años de permanencia de José Mª Usandizaga en la Schola de París, mantuvo una lucha personal entre el academicismo austero de sus profesores y las ideas de su propia fantasía, alimentada por nuevas tendencias extraescolares, que fue conociendo en los medios parisinos. Llegado a San Sebastián, su producción musical brota a borbotones, sin más freno que la exquisitez de su talento.

Su vida de familia y su actividad de compositor se repartió entre el hogar natal, el caserío Aguerre de Urnieta, la fonda Ayestarán de Lecumberri y la casona de Stembert en Yanci.

En San Sebastián el ambiente era muy favorable a la música lírica lo que encajó perfectamente en su inspiración, muy bien dotada para la creación de páginas trágicas. Esto se tradujo en que su producción principal radicó en sus obras maestras "Mendi-Mendian", "Las golondrinas" y "La llama", además de algunos otros proyectos, que no llegaron a cuajar. El casino donostiarrá con su orquesta y los círculos musicales de la ciudad le impulsaron a volcarse en la música de cámara y menos en la música sinfónica, su profunda educación religiosa también le impelió a escribir algunas partituras del género, especialmente para el órgano. También cultivó el género orfeónico vasco, aunque muy parcialmente. En resumen puede decirse que compuso más de 30 obras pianísticas, una veintena de obras de música de cámara, una docena de obras sinfónicas o sinfónico-corales, unas dieciséis obras religiosas y siete obras orfeónicas vascas. También dejó un gran fondo de obras simplemente pergeñadas, que difícilmente pueden ser dadas a conocer. Sabido es que en el catálogo de sus obras, se destacan sus tres grandes obras líricas, "Mendi-mendian", "Las golondrinas" y

"La llama". El éxito que "Las golondrinas" le proporcionó en Madrid, le valió el renombre del mejor compositor de España en su tiempo. Esta opinión encaja con la prevalencia que entonces se concedía a la música de teatro.

Esta es la herencia que el pueblo vasco recibió de este gran compositor, que con una gran resignación religiosa aceptó su muerte, producida a las tres de la madrugada del día 5 de octubre de 1915 en su hogar natal. Como quiera que no dio tiempo a incluir la noticia en los periódicos del día 5, apareció el día 6 con el anuncio de los funerales, celebrados en la parroquia de Santa María en este día 6 a las 11 de la mañana. A continuación tuvo lugar la despedida de Joshe Mari en olor de multitudes.

Valoración de su obra musical.- El prestigio merecido de gran compositor, que Usandizaga alcanzó en su corta vida, puede entrar en litigio, cuando, saliéndose del área de sus óperas, se pretende programar obras suyas corales, música de cámara o sinfónica.

Al morir tan joven, José Mª Usandizaga dejó una producción sensiblemente más reducida que la de los compositores de su talla. Puede ser engañoso fiarse de la lista de sus obras, sin acercarse a la lectura de sus manuscritos, gran parte pertenecientes a épocas de inmadurez.

¿Quién hubiera creído que no hubiera escrito un abundante repertorio coral, como lo hicieron Guridi y el P. Donostia? Pues así es. Y entre lo poco que escribió, partituras como "Txoriñoa nora ua"? no son un ejemplo de tratamiento vocal. Obras que con su nombre se programan, como "Orra Mari Domingi", "Txantxangorria", "Eguntto batez", "Los Reyes Magos", etc. son adaptaciones de su hermano Ramón o de otros, que conocen el oficio. Sin embargo, "Umezurtza", escena lírica para coro y orquesta, y las intervenciones de los coros en sus óperas, sí son páginas escritas de forma modélica (recuérdese el "Ave María" de Mendi-mendian), que justifican su renombre de gran compositor.

De su obra religiosa, destacaremos su música para órgano, que le valió el sobrenombre de "el Franck vasco", si bien se trata de piezas de corta duración, pensadas en momentos concretos de la liturgia cristiana. En esta materia su obra más consistente es "Fantasía" o "Variaciones sinfónicas", puesto que con los dos títulos se ha extendido.

En música de cámara cada uno podrá seleccionar entre su obra pianística, que también es corta, los Dúos de cuerda y piano y los dos Cuartetos, uno de ellos consistente en un solo movimiento.

En música sinfónica "Fantasía para violoncello y orquesta", "Obertura sobre un tema de canto llano", "Irurak bat", "Souvenir-Lied", "Dans la mer", "Hasshan y Melihah" son páginas de una gran belleza, algunas representativas de la disciplina a la que le sometían sus profesores de la Schola Cantorum de París, otras escritas en su regreso a San Sebastián y con un gran sentido de la libertad en la armonía y composición, por tanto más representativas del Usandizaga auténtico.

Las óperas de José Mª Usandizaga fueron las que le rodearon de un nimbo inusual en compositores de su corta edad. Su propia inclinación natural hacia lo dramático y el triunfo conseguido con "Mendi-mendian" le impulsaron vivamente a este género de música. El siguiente proyecto "Costa brava" hubiera constituido una exaltación del donostiarrismo más puro, con melodías recogidas en San Sebastián, campanas de Santa María, procesión de Santa Rita y Quiteria con la decoración del Portalón del muelle, el mar, pescadores, etc... Pero este proyecto, que no llegaría a realizarse,

cedió el paso a "Las golondrinas", porque el libreto era más atractivo y las ansias de triunfar en Madrid también. Cualquiera admitirá que ésta es su obra cumbre y que su éxito en el estreno le valió el título del mejor compositor de España. Como consecuencia, Usandizaga sintió la necesidad de componer otra ópera y dedicarla al público de Madrid, como agradecimiento y reafirmación de su prestigio en la capital de España. Este planteamiento le alejaba de sus proyectos de música vasca, lo que le atrajo desde su tierra algunos sinsabores, que le complicaron la vida. El progresivo avance de su enfermedad le rodeó de momentos difíciles. Todos estos considerandos condicionaron la inspiración de Usandizaga, que enfebrecido y con prisas compuso "La llama", su obra póstuma, que no consiguió el acierto, ni mucho menos el éxito, de "Las golondrinas".

En opinión de Gerardo Gombau "Usandizaga acusa en su música una personalidad y un estilo propios, que transparentan una elegancia espiritual reservada a los artistas de excepción... La garrra de compositor dramático, patente en sus obras líricas, se suaviza, se impregna de intimismo en sus obras para piano... Toda su obra tiene una especial poesía, que refleja el ambiente norteño, no exento de un cierto tinte melancólico, que nunca degenera en expresión enfermiza o sentimentaloides. La música de Usandizaga, como la de Chopin, no deja traslucir debilidad de ningún género".

Homenajes a José Mª Usandizaga en el año del Centenario de su nacimiento:

La profusión de homenajes que durante el año 1987 se han dedicado a José Mª Usandizaga, es la mejor prueba de la calidad de su obra musical.

Con el fin de que haya constancia de los actos realizados en su honor, presentamos una lista de los que han llegado a nuestro conocimiento, aun a sabiendas de que habrá omisiones, siempre involuntarias.

10-11 de enero: Versión concierto de "Las golondrinas" por la Orquesta Sinfónica de Madrid (Orquesta Arbós) en el Teatro de la Zarzuela (Madrid).

27 de marzo: Inauguración de la exposición "José Mª Usandizaga y el San Sebastián de su época", en el Ayuntamiento de San Sebastián. A continuación "El San Sebastián de la época a través de la imagen", conferencia a cargo de D. Javier María Sada.

29 de marzo: Misa conmemorativa en el Centenario del nacimiento de José Mª Usandizaga en la Basílica de Santa María del Coro. A continuación concierto a cargo de la Banda Sinfónica del Conservatorio Superior en el Ayuntamiento de San Sebastián.

31 de marzo: Ofrenda floral ante el monumento a José Mª Usandizaga, en la Plaza de Guipúzcoa en San Sebastián.

A la noche en el Teatro Victoria Eugenia concierto del Orfeón Donostiarra y la Orquesta Sinfónica de Euskadi con programa íntegro de obras de Usandizaga.

1 de abril: "José Mª Usandizaga, entre el folklore y el drama", conferencia a cargo de D. José Ignacio López de Luzuriaga en el Ayuntamiento de San Sebastián.

2 de abril: Recital de obras de piano de Usandizaga por Juan Padrosa en el Ayuntamiento de San Sebastián.

3 de abril: Centenario del bautismo de Usandizaga en la Basílica de Santa María del Coro. Concierto de órgano por José Manuel Azkue.

4 de abril: Clausura de la exposición.

10 de mayo: Homenaje a Usandizaga en el III Ttopara, concentración de 26 coros guipuzcoanos, acto celebrado en el Polideportivo de Zarauz.

18 a 23 de mayo: MUSIKATE 87, Semana de Compositores Vascos en Rentería, en la que José Mª Usandizaga fue programado prioritariamente los días 20, 21 y 23.

Durante esta semana hubo además una Exposición de materiales de José Mª Usandizaga en la Sala Xenpelar, de la Caja de Ahorros Provincial en Rentería.

9 a 13 de junio: Versión concierto de "Las golondrinas" por la Sociedad Coral de Bilbao y la Orquesta Sinfónica de Bilbao en el Teatro Arriaga de Bilbao. Teatro Guridi de Vitoria y Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, dos días.

4 de julio: Homenaje a Usandizaga al aire libre en el Festival de luz y sonido con coros, danzas y fuegos artificiales en Pasajes Añcho.

12 de julio: Dentro de las fiestas de San Fermín, Aralde de Txistularis en Pamplona dedicando especial atención a la figura de Usandizaga.

9 de agosto: Aralde de Txistularis, unos cien, en la Plaza de la Constitución de San Sebastián, como pregón de la Semana Grande. Homenaje especial a José Mª Usandizaga.

10 de agosto: Conversaciones sobre José Mª Usandizaga con varios participantes en el Salón de Actos de la Caja de Ahorros Provincial en San Sebastián, organizado por la Sociedad General de Autores de España. Esta misma entidad repartió un folleto biográfico sobre Usandizaga, escrito por José Ignacio López de Luzuriaga.

24 de agosto: Homenaje de la Quincena Musical Donostiarra. Cuarteto Chilingirian en el Teatro Victoria Eugenia.

8 y 10 de octubre: En el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián representación de la ópera "Mendi-mendian" con la Coral Andra Mari de Rentería y la Orquesta Sinfónica de Euskadi. En estos mismos días en el hall del Teatro hubo una Muestra filatélico-musical homenaje a Usandizaga.

14 y 15 de octubre: En el Teatro Arriaga de Bilbao representación de la ópera "Mendi-mendian" por los mismos intérpretes.

20 de noviembre: Homenaje a Usandizaga en el VI Ciclo en honor de Santa Cecilia en Rentería. Intérpretes: Coral Andra Mari y Banda de la Asociación de Cultura Musical de Rentería.

12 de diciembre: Homenaje a Usandizaga en Vergara con programa íntegro de obras suyas. Intérpretes: Lorenzo Ondarra, organista y Coral Andra Mari de Rentería.

Los coros vascos han incluido habitualmente alguna obra de Usandizaga en sus conciertos. Otro tanto organistas y pianistas.

La prensa diaria ha publicado numerosas colaboraciones de homenaje y revistas como "Ritmo", "A tempo", "Monsalvat", "Euskor", etc... han publicado también trabajos especializados.

OBRAS MUSICALES DE JOSE MARIA USANDIZAGA

MUSICA RELIGIOSA:

Misa para cuatro voces graves.
Ave María, para tenor y órgano.
Pastora divina, para voz y órgano.
Novena de Santa Teresa, para cuatro voces graves y órgano.
Cinco piezas breves para órgano (A).
Cinco piezas breves para órgano (B).
Pieza sinfónica para órgano.
Fantasía (Variaciones sinfónicas) para órgano.

MUSICA PROFANA

Música para piano:

Capricho, op. 1
Valses (escritos a los 9 años)
Souvenir de Mont de Marsans
Romanza (1904)
Vals (1906)
2 pièces pour piano
Trois pièces pour piano. Prélude, Intermezzo, Finale
Impromptu en La mayor
Danza
Gigue
Scherzo op. 3
Scherzo n° 2
Valse n° 2
Andante
Suite en La (reduc. para piano de la partitura de orquesta)
Hasshan y Melihah, fantasía danza
Danza española
Preludio sobre un tema popular vasco-francés (Beñat Mardo)
Harmonisation d'un thème grecque populaire
Euskal festara
Rapsodia vascongada
Los Reyes Magos

Chopin
Schottisch
Vals en La bemol
En la aldea están de fiesta
Jota
Irurak bat, piano a cuatro manos

MUSICA DE CAMARA:

Romanza, para soprano y piano.
Itsasoa, para soprano y piano.
Los Reyes Magos, para soprano y piano.
Gure erri maitiari, para tenor y piano.
Txantxangorria, para voz y piano.
Tres canciones de Iparraguirre, para voz y piano.
Cortejo, para dos trompas de caza y piano.
Lied, para violín y piano.
Sérénade, para violín y piano.
Fantasia, para violoncello y piano.
Cuarteto sobre temas populares vascos.
Cuarteto en La (un solo movimiento).
Souvenir-Lied, para violín principal y orquesta de cuerda.

MUSICA PARA ORFEON:

Euskal Herri maitiari, para cuatro voces graves.
Rapsodia vascongada, para cuatro voces graves.
Beñat Mardo, para cuatro voces mixtas.
Ormatxulo, para cuatro voces mixtas.

Usariyo ederrak, para cuatro voces mixtas.
Txoriñoa, nora ua?, para cuatro voces mixtas.

MUSICA SINFONICA:

Obertura sobre un tema de canto llano.
Suite en La.
Dans la mer.
Irurak bat.
Hasshan y Melihan.
Fantasia para violoncello y orquesta.
Umezurtza, para solos, coro y orquesta.

MUSICA LIRICO-DRAMATICA:

Mendi-mendian, ópera en tres actos y un epílogo.
Las golondrinas, ópera en tres actos.
La llama, ópera en tres actos.

VARIOS

Bidasoa, obertura para banda.
Euskal festara, para banda.
Contrapás (Andante), para banda de txistu.
Himno para la Conmemoración del Centenario del incendio de S. Sebastián, para coros, banda de música, trompetas y tambores.

