lbs
CLASSICAL
JESÚS GURIDI
MIRENTXU
BASQUE OPERA
BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA
SOCIEDAD CORAL DE BILBAO
UNAI URRECHO CONDUCTOR
GOIKOETXEA • ARTAZA • MUNGUIA •
DEL CASTILLO • GARCÍA SANCHO

Mirentxu (Jesús Guridi) es la tercera ópera que hemos grabado dentro del proyecto Euskal Opera – Ópera Vasca, después de *Maitena* (Charles Colin) y *Lide ta Ixidor* (Santos Inchausti). Sin duda, *Mirentxu* (Idilio lírico vasco) es una obra de calado y una buena muestra del talento del maestro vitoriano, tan ligado a la Sociedad Coral de Bilbao, institución que le encargó su composición y a la que él mismo dirigió en su estreno el 31 de mayo de 1910.

Sorprendentemente, esta es la primera grabación completa de *Mirentxu*, con lo que viene a llenar un vacío en la historia de la música vasca. A diferencia de las dos primeras óperas que conforman el proyecto Euskal Opera – Ópera Vasca, (*Maitena* y *Lide ta Ixidor*), la partitura de *Mirentxu* contaba con una edición crítica realizada por Ramon Lazkano para el ICCMU. Ojalá esta grabación suponga un acicate para poder ver representada esta preciosa obra lírica con más frecuencia.

Estas tres óperas, estrenadas con muy poco tiempo de diferencia, son un reflejo de un entorno muy creativo y de una comunidad que vivió con gran intensidad y cercanía el proceso de creación y el estreno de estas obras. Un siglo después, su preparación y grabación de la mano de la misma entidad, la Sociedad Coral de Bilbao, vuelve a poner en valor y actualiza aquel trabajo colectivo.

La BOS (Bilbao Orkestra Sinfonikoa), feliz compañera de viaje en tantos proyectos, ha sido el perfecto conjunto sinfónico para dar vida a una música llena de colores y de detalles, junto a un elenco de solistas y un director del más alto nivel. A todos ellos, nuestro mayor agradecimiento.

Las instituciones públicas que han hecho posible el proyecto son la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno Vasco, el INAEM y Petronor como patrocinador empresarial, a quienes agradecemos su confianza y respaldo, al igual que a Eresbil (Archivo Vasco de la Música).

El pasado se hace presente y se proyecta al futuro. La música de este joven Guridi está ya a disposición de las personas amantes de la música, que pueden disfrutar de ella, y seguro, emocionarse.

Goizeko eguzki argiak, agur egitean,
Esna de nere bihotza, berakin batean.

Cuando el sol de la mañana me saluda,
Mi corazón despierta con él.

(*Mirentxu*, II Acto. Aria de Mirentxu)

Iñigo Alberdi Amasorrain
Sociedad Coral de Bilbao

Mirentxu: idilio lírico vasco en dos actos Jesús Guridi (1886-1961)

La presente grabación dedicada a *Mirentxu* de Jesús Guridi supone dar continuidad al proyecto de edición de las obras dramáticas impulsadas por la Sociedad Coral de Bilbao e iniciada con las grabaciones de *Maitena* de Charles Colin (2021) y *Lide ta Ixidor* de Santos Inchausti (2022).

La obra, cuyo éxito y repercusión fue destacada en su momento, y tras un buen número de estrenos y representaciones, carecía de una grabación completa, por lo cual el presente registro supone un reto tanto a nivel de producción como artístico que debemos celebrar.

Han sido la Sociedad Coral de Bilbao junto a la BOS – Bilbao Orkestra Sinfonikoa y un cuidado elenco de solistas los encargados de dirigir dicha tarea, rememorando el papel activo de la Sociedad en el estreno de dicha obra celebrado en el Teatro Campos Elíseos el 31 de mayo de 1910.

Antecedentes. En busca de una ópera nacional vasca

La actividad artística y musical en el País Vasco y en concreto la de Bilbao no fue ajena a la búsqueda de una ópera nacional propia, ideal romántico extendido por toda Europa desde finales del siglo XIX.

No deja de ser una paradoja que una pujante burguesía mercantil, industrial y financiera, tratara de volver a la esencia cultural y musical de una sociedad rural cuando la pérdida de muchos de esos valores estaban implícitos en la revolución industrial emprendida con anterioridad.

La consecución de un teatro lírico propio debía dar forma a algunas de las cualidades de la patria vasca: la alusión a las libertades perdidas, el amor al euskera, un legendario pasado común, un ambiente rural idílico y el valor de lo religioso.

Para lograrlo, debía producirse un renacimiento cultural articulado en manifestaciones como las Fiestas Euskaras donde se premiaba la creación de un arte vasco propio ejemplificado en la poesía, literatura, pintura y música.

La aparición de las denominadas primeras óperas como *Pudente* (1884) de José Antonio Santesteban, *Iparraguirre* (1889) de Juan Guimón y *Chanton Piperri* (1899) de Buenaventura Zapirain, supusieron el inicio de un imparable camino de reivindicación nacional y social.

La creación en 1905-1906 de la nueva junta directiva de la Sociedad Coral formada por José Power como presidente y Alfredo de Echave como secretario, marcó el punto de partida en la creación de un teatro lírico vasco que encontraría su punto álgido en las denominadas "campañas de ópera vasca" desarrolladas por la Sociedad Coral en 1910.

A las primeras y exitosas representaciones de *Chanton Piperri* (1899), *La Dama de Anboto* (1909) de Buenaventura Zapirain y *Maitena* de Charles Colin (1909), se les suma un nuevo reto: encargar tres obras escénicas con texto en euskera a tres jóvenes compositores vascos, Santos Inchausti y dos jóvenes compositores procedentes de la Schola Cantorum de París, Jesús Guridi y José María Usandizaga. Ambos pudieron contar con los consejos de Juan Carlos de Gortazar (Guridi), y Francisco Gascue y José María Agesta (Usandizaga).

La obra, gestación y estreno

El veinteañero Guridi vive un momento complicado en Bilbao y la correspondencia mantenida con su compañero José María Usandizaga, embarcado como él en la composición de *Mendi-mendiyan* relata con espontaneidad la situación:

> "….yo también hago lo que puedo, pues no me quedan para mi uso particular más que tres días de la semana, teniendo los restantes totalmente ocupados con las malditas lecciones. De modo que de un tiempo a esta parte no he tenido más remedio que sacudir aquella pereza que me caracterizaba…"

En dicha correspondencia a su amigo, según su biógrafo J. Mª de Arozamena, no había "ni timidez, ni encogimiento, ni vacilación". El joven Guridi propone romper con el planteamiento de óperas anteriores como *Chanton*, *Anboto* o *Maitena* para proponer un nuevo modelo compositivo a partir de las enseñanzas y la formación recibida tanto en la Schola Cantorum de Vincent D'Indy como en centros formativos de Bruselas y Colonia.

Otros temas abordados eran la búsqueda de melodías populares para su utilización en el proceso de composición, y la necesidad de evitar concesiones al público.

Su compañero José María Usandizaga en contestación fechada el 30 de octubre de 1909 destaca su principal afán, creo que compartido por Guridi:

> "Lo que me propongo ante todo es evitar a toda costa el amontonamiento de una colección de cantos más o menos bonitos (que es lo que hasta ahora se ha hecho) y

dar interés a cada personaje con su motivo característico".

Mirentxu, idilio lírico vasco en dos actos dedicado a su mecenas el conde Tomás de Zubiría, fue estrenada el 31 de mayo de 1910 en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao.

A dicho estreno le siguieron cinco representaciones más en junio. Aureliano Valle fue el director del coro, y la orquesta formada para la ocasión fue dirigida por el propio Guridi contando con decorados de Eloy Garay sobre bocetos de Aurelio Arteta.

En el reparto tomaron parte: María Teresa Badenes (Mirentxu), María Teresa Tellaeche (Presen), Juan Molina (Chantón), Fernando Alonso (Raimundo), Guillermo Ibáñez (Manu), Dolores Haro (Joxepatxo), Cosme Duñabeitia (Vicente), P. Ibarra (Teodoro) y José Castresana (el pastor).

Hubo representaciones posteriores destacando las del 28 y 29 de agosto de 1912 en el Teatro Arriaga de Bilbao, 23 y 25 de enero de 1913 en el Liceo de Barcelona, 9 y 11 de julio de 1913 en el Teatro Gayarre de Pamplona y 30 de abril de 1915 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Las reacciones fueron positivas, destacando el comentario realizado por Ignacio de Zubialde, seudónimo de Juan Carlos Cortázar, en la Revista Musical de junio de 1910:

> "Pero lo que se advierte del principio al fin de *Mirentxu* es un arte exquisito de la composición, en que los modernos procedimientos se atemperan por un sentido innato de la justa medida. La armonías son distinguidas, pero sin crudeza; las modulaciones imprevistas, pero sin violencia, y una melodía jugosa contrasta con la sequedad de la producción contemporánea. Y sobre todo brilla el arte del desarrollo, que Guridi posee en grado extremo y que le permite descomponer los temas, metamorfosearlos, doblegarlos a todas las modalidades de expresión y extraer de ellos cuantos elementos de factura necesita."

Libreto

Respecto al libreto puede afirmarse que tanto su elaboración como posterior desarrollo fue una obra colectiva, en la cual tanto los libretistas participantes como el propio Guridi realizaron profundos cambios que afectaron al devenir y denominación de la obra.

Con tres libretos íntegramente bilingües, el primero corresponde a Alfredo Echave escrito en 1909 y editado en 1910 por la

Sociedad Coral. En el segundo de 1934, Guridi pide a sus colaboradores Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw la reducción de los diálogos y añade música a los hablados destacando las representaciones del Gran Kursaal de San Sebastián y el Teatro Arriaga de Bilbao en 1934.

El tercero y último es obra de Jesús María Arozamena que redactará el nuevo libreto de 1947 en euskera y castellano, condensando el tiempo y el espacio de la narración original de Echave, y cuya versión fue estrenada por la Compañía Lírica Donostiarra en el Teatro del Gran Kursaal de San Sebastián el 24 de noviembre de 1947.

Argumento

Según Gascue, *Mirentxu*, idilio lírico vasco en dos actos, se enmarca en "pleno país" o en "plena naturaleza", donde se condensaba el "ambiente vasco".

En dicho ambiente rural se abordarán temas centrales como el amor, los celos y el sacrificio, tejiendo una historia conmovedora en torno a los personajes centrales.

El viejo molino con amplio portalón, la parra de la fachada principal, la amplia rueda de madera y un rústico puente, nos pueden dar idea de lo idílico del paisaje.

La vida transcurre en el molino; Manu, padre de Mirentxu y Raimundo (huérfano a quien Manu había cuidado como un hijo) residen junto a una bulliciosa casa llena de niños donde vive Presen, amiga inseparable de Mirentxu. Presen y Raimundo se aman pero también sabe que Mirentxu siente lo mismo por él. Raimundo por gratitud fraternal finge estar enamorado de Mirentxu por agradecer al molinero todo su apoyo pasado. Presen ante la situación se queja siendo consciente de que la enfermedad de Mirentxu no será obstáculo en un futuro perdonando a Raimundo.

Meses más tarde Mirentxu descansa en el exterior del molino y recibe las primeras flores que le llevan los niños símbolos de vida y esperanza pero sorprende a los amantes y se derrumba. Tras perdonarles, en una escena llena de emociones encontradas, Mirentxu fallece recibiendo de Raimundo un beso fraternal.

Repercusión

Mirentxu, cuya gestación definitiva tardó más de treinta años, es un claro ejemplo de una obra cuyo recorrido llevó a obsesionar al autor, cuyo único afán fue mejorar su propuesta.

Ramon Lazkano en la edición de la partitura

en 2009 la define como una obra "a medio camino entre un singspiel y una zarzuela éuscara, o de un drama verista y una escena pastoral", dejando abierto un debate a mi modo de ver histórico pero que no resta interés para el melómano actual.

La continuidad del autor con la ópera *Amaya* estrenada en 1920 y considerada una de sus mejores obras, no pudo resistir la comparación en su regreso a la zarzuela con *El Caserío*, menos ambiciosa quizás, pero un éxito desde otros puntos de vista.

Esta primera obra escénica de Guridi mantiene esa compleja sencillez y frescura compositiva que transciende lo tópico para crear nueva música llena de sentimiento y belleza.

Pello Leiñena Mendizabal
Eresbil Archivo Vasco de la Música

Mirentxu (Jesús Guridi) is the third opera we have recorded as part of the Euskal Opera - Basque Opera project, after *Maitena* (Charles Colin) and *Lide ta Ixidor* (Santos Inchausti). *Mirentxu* (Idilio lírico vasco) is undoubtedly a work of great importance and a good example of the talent of the maestro from Vitoria, so closely linked to the Bilbao Choral Society, the institution that commissioned its composition and which he himself conducted at its premiere on 31 May 1910.

Surprisingly, this is the first complete recording of *Mirentxu*, filling a gap in the history of Basque music. Unlike the first two operas that make up the Euskal Opera - Basque Opera project (*Maitena* and *Lide ta Ixidor*), the score of *Mirentxu* had a critical edition made by Ramon Lazkano for the ICCMU. Hopefully this recording will be an incentive to see this beautiful lyric work performed more often.

These three operas, premiered within a very short time of each other, are a reflection of a very creative environment and of a community that lived the process of creation and the premiere of these works with great intensity and closeness. A century later, their preparation and recording by the same entity, the Bilbao Choral Society, once again highlights and updates that collective work.

The BOS (Bilbao Orkestra Sinfonikoa), happy travelling companion in so many projects, has been the perfect symphonic ensemble to bring to life a music full of colours and details, together with a cast of soloists and a conductor of the highest level. To all of them, our greatest thanks.

The public institutions that have made the project possible are the Provincial Council of Bizkaia, the Basque Government, INAEM and Petronor as corporate sponsor, whom we thank for their trust and support, as well as Eresbil (Basque Music Archive).

The past becomes present and is projected into the future. The music of this young Guridi is now available to music lovers, who can enjoy it and, for sure, be moved by it.

Goizeko eguzki argiak, agur egitean,
Esna de nere bihotza, berakin batean.

When the morning sun greets me,
My heart wakes up with it.

(*Mirentxu*, Act II. Aria de Mirentxu)

Iñigo Alberdi Amasorrain
Bilbao Choral Society

Mirentxu: Basque idyll in two acts
Jesús Guridi (1886-1961)

This recording dedicated to *Mirentxu* by Jesús Guridi is a continuation of the project to publish the dramatic works promoted by the Bilbao Choral Society and initiated with the recordings of *Maitena* by Charles Colin (2021) and *Lide ta Ixidor* by Santos Inchausti (2022).

The work, whose success and repercussion was outstanding at the time, and after a good number of premieres and performances, lacked a complete recording, which is why the present recording represents a challenge both at the production and artistic level that we should celebrate.

The Sociedad Coral de Bilbao together with the BOS - Bilbao Orkestra Sinfonikoa and a carefully selected cast of soloists have been entrusted with this task, recalling the Society's active role in the premiere of the work held at the Teatro Campos Elíseos on 31 May 1910.

Background. In search of a Basque national opera

Artistic and musical activity in the Basque Country, and specifically in Bilbao, was no stranger to the search for a national opera of its own, a romantic ideal which had been widespread throughout Europe since the end of the 19th century.

It is a paradox that a thriving mercantile, industrial and financial bourgeoisie tried to return to the cultural and musical essence of a rural society when the loss of many of these values was implicit in the industrial revolution undertaken earlier.

The achievement of a lyric theatre of its own had to give shape to some of the qualities of the Basque homeland: the allusion to lost liberties, the love of the Basque language, a legendary common past, an idyllic rural environment and the value of the religious.

To achieve this, there had to be a cultural renaissance articulated in events such as the Basque Festivals, which rewarded the creation of a Basque art of its own, exemplified in poetry, literature, painting and music.

The appearance of the so-called first operas such as *Pudente* (1884) by José Antonio Santesteban, *Iparraguirre* (1889) by Juan Guimón and *Chanton Piperri* (1899) by Buenaventura Zapirain, marked the beginning of an unstoppable path of national and social vindication.

The creation in 1905-1906 of the new board

of directors of the Choral Society formed by José Power as president and Alfredo de Echave as secretary, marked the starting point in the creation of a Basque lyric theatre that would find its high point in the so-called 'Basque opera campaigns' developed by the Choral Society in 1910.

In addition to the first successful performances of *Chanton Piperri* (1899), *The Lady of Anboto* (1909) by Buenaventura Zapirain and *Maitena* by Charles Colin (1909), a new challenge was added: to commission three stage works with text in Basque from three young Basque composers, Santos Inchausti and two young composers from the Schola Cantorum in Paris, Jesús Guridi and José María Usandizaga. Both were able to count on the advice of Juan Carlos de Gortazar (Guridi), and Francisco Gascue and José María Agesta (Usandizaga).

The work, gestation and premiere

The twenty-year-old Guridi was going through a difficult time in Bilbao, and the correspondence with his colleague José María Usandizaga, who, like him, was engaged in the composition of *Mendi-mendiyan*, spontaneously recounts the situation:

> '.... I also do what I can, as I have only three days a week left for my private use, the rest being completely occupied with the damned lessons. So that for some time now I have had no choice but to shake off that laziness which used to characterise me...'.

In this correspondence to his friend, according to his biographer J. Mª de Arozamena, there was 'neither timidity, nor shyness, nor hesitation'. The young Guridi proposed to break with the approach of previous operas such as *Chanton*, *Anboto* or *Maitena* to propose a new compositional model based on the teachings and training received both at Vincent D'Indy's Schola Cantorum and at training centres in Brussels and Cologne.

Other issues addressed were the search for popular melodies to be used in the compositional process, and the need to avoid concessions to the public.

His colleague José María Usandizaga in a reply dated 30 October 1909 underlines his main concern, which I believe Guridi shared:

> 'What I propose above all is to avoid at all costs the piling up of a collection of more or less beautiful songs (which is what has been done up to now) and to give interest to each character with its characteristic motif'.

Mirentxu, a Basque idyll in two acts dedicated to its patron Count Tomás de Zubiría, was first performed on 31 May 1910 at the Teatro Campos Elíseos in Bilbao.

This premiere was followed by five more performances in June. Aureliano Valle was the choirmaster, and the orchestra formed for the occasion was conducted by Guridi himself, with sets by Eloy Garay based on sketches by Aurelio Arteta.

The cast included: María Teresa Badenes (Mirentxu), María Teresa Tellaeche (Presen), Juan Molina (Chantón), Fernando Alonso (Raimundo), Guillermo Ibáñez (Manu), Dolores Haro (Joxepatxo), Cosme Duñabeitia (Vicente), P. Ibarra (Teodoro) and José Castresana (the shepherd).

There were subsequent performances, notably on 28 and 29 August 1912 at the Teatro Arriaga in Bilbao, 23 and 25 January 1913 at the Liceo in Barcelona, 9 and 11 July 1913 at the Teatro Gayarre in Pamplona and 30 April 1915 at the Teatro de la Zarzuela in Madrid.

Reactions were positive, notably the commentary by Ignacio de Zubialde, pseudonym of Juan Carlos Cortázar, in the Revista Musical of June 1910:

'But what is noticeable from the beginning to the end of *Mirentxu* is an exquisite art of composition, in which modern procedures are tempered by an innate sense of just measure. The harmonies are distinguished, but without harshness; the modulations are unexpected, but without violence, and a juicy melody contrasts with the dryness of contemporary production. And above all shines the art of development, which Guridi possesses to an extreme degree and which allows him to decompose the themes, metamorphose them, bend them to all modes of expression and extract from them as many elements of workmanship as he needs'.

Libretto

Regarding the libretto, it can be stated that both its elaboration and later development was a collective work, in which both the participating librettists and Guridi himself made profound changes that affected the future and denomination of the work.

With three fully bilingual librettos, the first one corresponds to Alfredo Echave written in 1909 and published in 1910 by the Choral Society. In the second of 1934, Guridi asked his collaborators Federico Romero and Guillermo Fernández Shaw to reduce the

dialogues and add music to the spoken ones, highlighting the performances at the Gran Kursaal in San Sebastián and the Teatro Arriaga in Bilbao in 1934.

The third and last is the work of Jesús María Arozamena, who wrote the new 1947 libretto in Basque and Spanish, condensing the time and space of Echave's original narration, and whose version was premiered by the Compañía Lírica Donostiarra at the Teatro del Gran Kursaal in San Sebastián on 24 November 1947.

Plot

According to Gascue, *Mirentxu*, a Basque idyll in two acts, is set in 'the heart of the country' or 'the heart of nature', where the 'Basque atmosphere' is condensed.

In this rural setting, central themes such as love, jealousy and sacrifice are addressed, weaving a moving story around the central characters.

The old mill with its wide gate, the vine on the main façade, the large wooden wheel and a rustic bridge give us an idea of the idyllic landscape.

Life goes on in the mill; Manu, Mirentxu's father, and Raimundo (an orphan whom Manu had cared for like a son) live next to a bustling house full of children where Presen, Mirentxu's inseparable friend, lives. Presen and Raimundo love each other but he also knows that Mirentxu feels the same way about him. Raimundo, out of brotherly gratitude, pretends to be in love with Mirentxu to thank the miller for all his past support. Presen, faced with the situation, complains, knowing that Mirentxu's illness will not be an obstacle in the future, forgiving Raimundo.

Months later Mirentxu rests outside the mill and receives the first flowers brought to her by the children, symbols of life and hope, but she surprises the lovers and collapses. After forgiving them, in a scene full of mixed emotions, Mirentxu dies and receives a fraternal kiss from Raimundo.

Repercussion

Mirentxu, whose definitive gestation took more than thirty years, is a clear example of a work whose journey led to obsession on the part of the composer, whose only desire was to improve his proposal.

Ramon Lazkano in his 2009 edition of the score defines it as a work 'halfway between a singspiel and a basque zarzuela, or a drama verista and a pastoral scene', leaving open a debate which in my opinion

is historical but which does not detract from its interest for today's music lover.

The author's continuity with the opera *Amaya*, premiered in 1920 and considered one of his best works, could not withstand comparison in his return to zarzuela with *El Caserío*, less ambitious perhaps, but a success from other points of view.

This first stage work by Guridi maintains that complex simplicity and compositional freshness which transcends cliché to create new music full of feeling and beauty.

Pello Leiñena Mendizabal
Eresbil Basque Music Archive

Mirentxu (Jesús Guridi) Euskal Opera – Ópera Vasca proiektuaren barruan grabatu dugun hirugarren opera da, *Maitena* (Charles Colin) eta *Lide ta Ixidor* (Santos Inchausti) obren ondoren. Zalantzarik gabe, *Mirentxu* (Euskal idilio lirikoa) obra sakona da, eta maisu gasteiztarraren talentuaren erakusgarri aparta. Bilboko Koral Elkartearekin oso harreman estua izan zuen eta, hain zuzen ere, koralak eskatu zion obra hau konposatzea; operaren estreinaldia, 1910eko maiatzaren 31n, Guridik berak zuzendu zuen, eta bai korua eta bakarlari guztiak Bilboko Koral Elkarteko kideak izan ziren.

Harrigarria bada ere, hauxe da *Mirentxu*-ren lehen grabazio osoa, euskal musikaren historian zegoen hutsune bat betetzera etorria. Euskal Opera – Ópera Vasca proiektua osatzen duten lehen bi operen (*Maitena* eta *Lide ta Ixidor*) kasuan ez bezala, *Mirentxu*-ren partiturak Ramon Lazkanok ICCMUrako egindako edizio kritikoa zuen. Izango ahal da grabazioa obra liriko eder hau maizago antzeztua ikusi ahal izateko akuilu.

Aipatu hiru operak, nahiko jarraian estreinatuak, oso ingurune sortzailearen isla dira, baita haien sorkuntza-prozesua eta estreinaldia grina eta gertutasun handiz bizi izan zituen komunitatearena ere. Mende bat geroago, obra horien prestaketak eta grabaketak erakunde beraren eskutik, Bilboko Koral Elkartearenetik, berriro balioetsi du, eta eguneratu, lan kolektibo hura.

BOS (Bilbao Orkestra Sinfonikoa), hainbeste proiektutan bidaide zoriontsua, talde sinfoniko ezin hobea izan da kolorez eta xehetasunez betetako musikari bizia emateko, maila goreneko bakarlari-taldearekin eta zuzendariarekin batera. Guztiei ere, eskerrik asko bihotzez.

Proiektua ahalbidetu duten erakunde publikoak Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, INAEM eta, enpresa-babesle gisa, Petronor dira; mila esker denei, baita Eresbili (Musikaren Euskal Artxiboa) ere, beren konfiantza eta babesagatik.

Iragana orainaldi bihurtu da, eta badoa etorkizunera. Guridi gaztearen musika eskuragarri dute musikazaleek, goza dezaten eta, ziur, hunki daitezen.

Goizeko eguzki argiak, agur egitean,
Esna de nere bihotza, berakin batean.

(Mirentxu, II. ekitaldia. Mirentxuren aria)

Iñigo Alberdi Amasorrain
Bilboko Koral Elkartea

Mirentxu: euskal idilioa bi ekitalditan - Jesús Guridi (1886-1961)

Jesús Guridiren *Mirentxu* operari eskainitako grabazio hau Bilboko Koral Elkarteak obra dramatikoak argitaratzeko bultzatutako proiektuaren jarraipena da, 2021ean Charles Colinen *Maitena* eta 2022an Santos Inchaustiren *Lide ta Ixidor* (2022) grabatu ostean.

Obrak, bere garaian arrakasta eta oihartzun nabarmena izan zuenak, eta estreinaldi eta antzezpen ugariren ondoren, ez zuen grabazio osorik. Hortaz, erregistro hau erronka handia izan da bai ekoizpenari bai lan artistikoari dagokienez, txalotu beharreko erronka.

Eginkizun hori bideratzeaz Bilboko Koral Elkartea, BOS – Bilbao Orkestra Sinfonikoa eta kontu handiz hautatutako bakarlari-taldea arduratu dira, eta, era berean, gogora ekarri dute Elkarteak obraren estreinaldian, 1910eko maiatzaren 31n Campos Elíseos Antzokian, bete zuen zeregin aktiboa.

Aurrekariak. Euskal opera nazionalaren bila

Euskal Herriko jarduera artistiko eta musikalak ere, eta zehazki Bilbokoak, opera nazional propioa izan nahi zuen, XIX. mendearen amaieraz geroztik Europa osoan hedatutako ideal erromantikoa.

Paradoxa da merkataritza-, industria- eta finantza-burgesia indartsua landa-eremuko gizartearen kultura- eta musika-esentziara itzultzen saiatu izana, balio horietako askoren galera aurretik hasitako industria-iraultzak eragin baitzuen.

Antzerki liriko propioak euskal aberriaren zenbait ezaugarri moldekatu behar zituen: galarazitako askatasunen aipamena, euskararekiko maitasuna, iragan komun mitikoa, landa-giro idilikoa eta erlijioari ematen zitzaion balioa.

Hori lortzeko, kultur berpizkundea gertatu behar zen, Euskal Jaien moduko adierazpenetan egituratua, non poesia, literatura, pintura eta musikaren bidez eredugarri gisa agertutako euskal arte propioaren sorkuntza saritzen zen.

Lehen operatzat jotzen direnak agertu zirenean, hots, José Antonio Santestebanen *Pudente* (1884), Juan Guimónen *Iparraguirre* (1889) eta Buenaventura Zapirainen *Chanton Piperri* (1899), aldarrikapen nazional eta sozialaren bide geldiezina urratzen hasi zen.

Bilboko Koral Elkarteko zuzendaritza-batzorde berriaren eraketa, 1905-1906ean, José Power presidente eta Alfredo Echave

idazkari izendatuta, abiapuntua izan zen euskal antzerki lirikoaren sorkuntzan, eta jardun horrek Koral Elkarteak 1910ean garatutako "euskal operaren kanpainak" zeritzenetan jo zuen goia.

Buenaventura Zapirainen *Chanton Piperri* (1899) eta *La Dama de Anboto* (1909), eta Charles Colinen *Maitena* (1909) lanen lehen emanaldi arrakastatsuei beste erronka bat gehitu zitzaien: euskaraz idatzitako hiru obra eszeniko eskatzea hiru euskal konpositore gazteri, Santos Inchaustiri eta Parisko Schola Cantorumetik etorritako Jesús Guridiri eta José María Usandizagari. Azken bi horietako aurrenekoak Juan Carlos de Gortazarren aholkuak jaso zituen, eta besteak, berriz, Francisco Gascuerenak.

Obra, sorkuntza eta estreinaldia

Guridi, hogeitaka urte zituenean, une zaila bizitzen ari zen Bilbon, eta José María Usandizaga kideak eta biek elkarri idatzi zizkioten gutunek, Usandizaga *Mendi-mendiyan* obra konposatzen ari zen garaian, berezkotasunez kontatzen dute bere egoera:

> "... nik ere ahal dudana egiten dut, astean hiru egun besterik ez baitaukat nire kontuetarako; gainerakoetan, erabat lanpetuta nabil eskola madarikatuekin. Beraz, azkenaldian, bereizten ninduen nagikeria hura astindu beste erremediorik ez dut izan...".

Adiskideari idatzi zizkion eskutitz haietan, bere biografo J. Mª de Arozamenaren arabera, ez zegoen "ez lotsarik ez uzkurdurarik ez zalantzarik". Guridi gazteak aurreko operen planteamendua haustea proposatzen zuen, hau da, *Chanton*, *Anboto* eta *Maitena* obrena, eta beste konposizio-eredu bati heltzea, hala Vincent D'Indyren Schola Cantorumen nola Bruselako eta Koloniako ikastetxeetan jasotako irakaskuntzetan eta prestakuntzan oinarrituta.

Hizpide izan zituzten beste gai batzuk doinu herrikoien bilaketa, konposizio-prozesuan erabiltzeko, eta publikoaren aurrean amore ematea saihestu beharra izan ziren.

José María Usandizagak, 1909ko urriaren 30ean idatzi zion gutunean, bere irrika nagusia azpimarratu zuen, zeina, nire aburuz, Guridirena ere bazen:

> "Lehenik eta behin, kanta gutxi-asko politen bilduma pilatzea ekidin nahi dut (orain arte egin dena, hain zuzen ere), kosta ahala kosta, eta pertsonaia bakoitza nor bere bereizgarriarekin nabarmendu".

Mirentxu, euskal idilioa bi ekitalditan, egileak bere mezenas Tomás Zubiria

kondeari eskainia, 1910eko maiatzaren 31n estreinatu zen Bilboko Campos Elíseos Antzokian.

Estreinaldia eta gero beste bost emanaldi eskaini ziren ekainean. Aureliano Vallek zuzendu zuen korua, eta beren-beregi sortutako orkestra, Guridik; dekoratuak Eloy Garayk sortu zituen, Aurelio Artetaren zirriborroei jarraikiz.

Abeslariak honako hauek izan ziren: María Teresa Badenes (Mirentxu), María Teresa Tellaeche (Presen), Juan Molina (Chantón), Fernando Alonso (Raimundo), Guillermo Ibáñez (Manu), Dolores Haro (Joxepatxo), Cosme Duñabeitia (Vicente), P. Ibarra (Teodoro) eta José Castresana (artzaina).

Geroago eskaini ziren emanaldien artean nabarmengarriak, 1912ko abuztuaren 28koa eta 29koa Bilboko Arriaga Antzokian, 1913ko urtarrilaren 23koa eta 25ekoa Bartzelonako Lizeoan, 1913ko uztailaren 9koa eta 11koa Iruñeko Gayarre Antzokian, eta 1915eko apirilaren 30ekoa Madrilgo Zarzuela Antzokian.

Erreakzioak onak izan ziren, eta Ignacio Zubialdek (Juan Carlos Cortázarren ezizena) Revista Musical aldizkariaren 1910eko ekaineko zenbakian argitaratutako iruzkina nabarmentzeko modukoa da:

> "*Mirentxu* operan, konposizioaren arte bikaina sumatzen da hasieratik amaierara, non prozedura modernoak neurri zuzenaren berezko senak leuntzen dituen. Harmoniak dotoreak dira, baina gordintasunik gabeak; modulazioak, ustekabekoak, baina indarkeriarik gabeak; eta doinu mamitsua ez dator bat ekoizpen garaikidearen lehortasunarekin. Eta, batez ere, garapenaren artea nabarmentzen da, Guridik maila gorenean duena eta kantuak deskonposatzea, itxuraldatzea, adierazpen-modalitate guztien mende jartzea eta haietatik beharrezkoak dituen egikera-osagai guztiak eskuratzea ahalbidetzen diona".

Libretoa

Libretoari dagokionez, esan daiteke bai haren lanketa bai osteko garapena eginkizun kolektiboa izan zirela, eta parte hartu zuten libretistek, besteren artean Guridik berak, obraren bilakaeran eta izendapenean eragina izan zuten aldaketa sakonak egin zituztela.

Hiru libreto guztiz elebidunez osatua, lehena Alfredo Echavek idatzi zuen, 1909an, eta Koral Elkarteak 1910ean argitaratu. Bigarrenean, 1934koan, Guridik elkarrizketak

murrizteko eskatu zien Federico Romero eta Guillermo Fernández Shaw kolaboratzaileei, eta pasarte mintzatuei musika erantsi zien; urte hartan Donostiako Kursaal kasinoan eta Bilboko Arriaga Antzokian eskainitako emanaldiak nabarmenak izan ziren.

Hirugarrena eta azkena Jesús María Arozamenak idatzi zuen, 1947an, euskaraz eta gaztelaniaz, Echaveren jatorrizko narrazioaren denbora eta espazioa laburbilduz, eta bertsio hori Konpainia Liriko Donostiarrak estreinatu zuen, 1947ko azaroaren 24an, Donostiako Kursaal kasinoko antzokian.

Argumentua

Gascueren esanetan, *Mirentxu*, euskal idilioa bi ekitalditan, "herri betean" edo "natura betean" kokatuta dago, "euskal giroa" kondentsatzen zen ingurunean.

Landa-eremuko giro horretan, funtsezko hainbat gairi helduko zaie, hala nola maitasunari, jeloskortasunari eta sakrifizioari, eta pertsonaia nagusien inguruan istorio hunkigarria eratuko da.

Ataka zabaleko errota zaharrak, fatxada nagusiko mahatsondoak, egurrezko gurpil handiak eta zubi zarpailak paisaiaren idilikotasuna irudikaraz diezagukete.

Bizitza errotan ematen dute pertsonaiek; Manu, Mirentxuren aita, eta Raimundo, umezurtza izanik Manuk bere semea balitz bezala zaindu duena, haurrez betetako etxe zalapartatsu baten ondoan bizi dira; han, Presen bizi da, Mirentxuren lagun mina. Presenek eta Raimundok elkar maite dute, baina gizonak badaki Mirentxuk ere bera maite duela. Hala, errotariari iraganean emandako laguntza guztia eskertzearren, Mirentxurekin maiteminduta dagoelako plantak egingo ditu. Hori dela eta, Presen haserretu egingo zaio, baina jakinaren gainean Mirentxuren gaixotasuna etorkizunean ez dela oztopo izango, barkatu egingo dio.

Hilabete batzuk geroago, Mirentxu errotaren kanpoaldean atseden hartzen ari dela, umeek loreak ekarriko dizkiote, bizitzaren eta itxaropenaren ikur, baina maitaleak ustekabean harrapatuko ditu eta lur jota geratuko da. Alabaina, barkatu egingo die, emozio kontrajarri ugariko eszenan, eta Raimundoren anai-arreben arteko maitasunezko musua jasotzeaz batera hil egingo da.

Oihartzuna

Behin betiko osatzeko hogeita hamar urte baino gehiago behar izan zituen obra honen

ibilbideak obsesioa sortu zion egileari, bere proposamena hobetu beste irrikarik ez zuelako.

Ramon Lazkanok, partituraren edizioan, 2009an, honela definitu zuen *Mirentxu*: "Singspiel baten eta euskarazko zarzuela baten artean dago, edo drama verista baten eta pastoraletako eszena baten artean"; horrela, argitu gabe utzi zuen eztabaida, nire aburuz historikoa, baina egungo melomanoarentzat ere interesa duena.

Egilearen hurrengo lanak, *Amaya* operak, 1920an estreinatuak eta haren obra onenetakotzat jotzen denak, ez zuen *El Caserío*-k bezainbesteko arrakasta izan; bigarren hori, zarzuelara itzultzeko konposatu zuena, ez da hain asmo handikoa, beharbada, baina bai arrakastatsua beste ikuspegi batzuetatik.

Guridik bere lehen obra eszeniko honetan, topikotik harago dagoen sinpletasun eta freskotasun konplexu horri eutsita, sentimenduz eta edertasunez betetako musika berria sortu zuen.

Pello Leiñena Mendizabal
Eresbil Musikaren Euskal Artxiboa

CREDITS

Vanessa Goikoetxea, soprano (Mirentxu)
Carmen Artaza, mezzosoprano (Presen)
Gillen Munguía, tenor (Raimundo)
Damián Del Castillo, baritone (Txanton)
Julen García Sancho, baritone (Manu)
Adriana Fernández, tiple (Bixente)
Maren Sastre, tiple (Teodoro)
Urko Sangroniz, baritone (pastor)

Bilbao Orkestra Sinfonikoa
Sociedad Coral de Bilbao (children's choir & mixed choir)

Unai Urrecho, Conductor

Enrique Azurza · Jose Luis Ormazabal, choir conductors

ICCMU Instituto Complutense de Ciencias Musicales

Ramón Lazkano, score edition

Teatro Arriaga Antzokia, text transcription

Recording venue: Euskalduna Jauregia (Bilbao), September 2023
Music Producer: Paco Moya · **Sound engineer**: Cheluis Salmerón
Cover Picture: Jose María de Ucelay (Bermeo, Bizkaia, 1903 - Bilbao, 1979), Neskatil-bat (Una muchacha) | Museo de Bellas Artes de Bilbao. Ap. Diputación Foral de Bizkaia en 1922. Nº inv. 82/365
Liner notes: Pello Leiñena Mendizabal · **IBS Producer**: Gloria Medina

© 2024 Copyright: IBS Artist · N°Cat: IBS172024 | DL GR 1428-2024

+info:

MIRENTXU IDILIO LÍRICO VASCO EN DOS ACTOS

JESÚS GURIDI MUSIC

J. M. AROZAMENA & A. ECHAVE **LYRICS**

lbs CLASSICAL

CD 1 48:04

1. **Preludio** (Act I) 6:46
2. **Txindorrak xoxoari beingo egun batean orla esan zion arroxko antzean** 4:23
   A un viejo tordo así le dijo un ruiseñor molesto
   Taxton, Vicente, Teodoro
3. **Goazen hara, goazen hara!** 6:47
   ¡Vamos allí, vamos allí!
   Mirentxu, Presen, Txanton, Coro de aldeanos
4. **Orra berriro nere irugarren gaztealdiya** 3:37
   Ahí otra vez mi tercera juventud
   Txanton, Manu, Coro
5. **Prexen! ¿Zer gertatzen zaizu ba, ene Prexen?** 4:53
   ¡Presen! ¿Qué te pasa pues, mi Presen?
   Presen, Txanton
6. **Udaberriko eguzki alaya geldiro illuntzean** 7:40
   El sol alegre de primavera débil al anochecer
   Mirentxu, Raimundo
7. **Ara nun dabiltzazten jolasketan gelditu gabe!** 4:23
   ¡Mírales como juegan sin parar!
   Mirentxu, Raimundo, Txanton, Manu
8. **Noski, gezurra ta abar ari naiz aspaldi usteak emanaz neska gazteari** 9:19
   Claro que sí, desde hace tiempo estoy mintiendo y dando falsas esperanzas a la joven
   Mirentxu, Presen, Raimundo, Txanton, Manu, Coro

BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA
SOCIEDAD CORAL DE BILBAO

UNAI URRECHO CONDUCTOR
ENRIQUE AZURZA CHOIR CONDUCTOR
JOSE LUIS ORMAZABAL CHILDREN CHOIR COND.

CD 2 41:29

1. **Preludio** (Act II) 2:51
2. **Erne begiak! Aidean dabil antxe** 6:32
   ¡Atentos lo ojos! Allí va volando
   Txanton, Coro de niños
3. **Goiko belar txulotik kirkirra kantari kirkirra** 2:23
   Desde lo alto de una hierba, un grillo cantarín
   Vicente, Teodoro
4. **Ene ba nere alabatxo gaxua, eriotzak bere ondotik dama..!** 7:14
   ¡Ay, pobre hija mía, lleva la muerte a su lado.!
   Raimundo, Manu
5. **Agate gabean aize epela, aidean dabil orbela...** 7:34
   En la noche de Agueda viento templado, anda la hojarasca en el aire...
   Mirentxu, Un pastor, Coro de Rondadores
6. **Zer demontre! Pakean ez naute utziko auek** 4:08
   ¡Qué demonios! Estos no van a dejarme en paz
   Mirentxu, Txanton
7. **Goizeko eguzki argiak agur egitean** 10:31
   Cuando la luz del sol mañanero se despida
   Mirentxu, Presen, Raimundo, Coro de niños

VANESSA GOIKOETXEA, soprano (Mirentxu)
CARMEN ARTAZA, mezzosoprano (Presen)
GILLEN MUNGUÍA, tenor (Raimundo)
DAMIÁN DEL CASTILLO, baritone (Txanton)
JULEN GARCÍA SANCHO, baritone (Manu)

Adriana Fernández, tiple (Bixente)
Maren Sastre, tiple (Teodoro)
Urko Sangroniz, baritone (pastor)