

GABRIEL ERKOREKA

AMETSAK

ZAHIR ENSEMBLE

JUAN GARCÍA RODRÍGUEZ

Cartographies of the Mind: Music on the Margins of Consciousness

After exploring themes such as folklore and nature in the early stages of his career, Gabriel Erkoreka opened a new line of research in his musical output in the late 2000s, through works that observe the states and mechanisms of the human mind. The Bilbao-born composer had already presented scenarios of great psychological tension in early creations, such as the duo *Saturno* (1997), which recreates the god devouring his own son, with highly dramatic interactions between the two instruments. The exploration of the mind, and specifically the behaviour of the psyche in extreme situations, became more frequent since *Trance* (2008), *Ertzak* (Limits, 2010) and *Kaiolan* (In the Cage, 2010).

The three works entitled *Ametsak* (which means “dreams” in Basque) were composed between 2013 and 2021, and observe the distortion of reality that occurs during the state of sleep, paying particular attention to the relationship between memory and time. Erkoreka’s approach here is bold, as it departs from the linear logic that one might say should govern a musical work, to delve into the uncharted territories of altered perception, where sound becomes malleable

matter and time a flexible dimension.

The triptych proposes a fundamental reflection on the nature of music as an art inextricably linked to time. Starting from the premise that time is a dimension we perceive through our minds, if dreams escape rational logic (deforming, fragmenting, suspending ideas and concepts), then distorted sounds would also have the potential to alter our perception of time. It is a space of ambiguity in which Erkoreka finds fertile ground to introduce an additional element: memory, which in these scores is presented not only as an archive, but as an agent of transformation, and which, consequently, triggers that time is no longer so much a measure, but an experience.

Ametsak 1, written for piccolo, bass clarinet, violin, cello, and piano, is built upon the idea of extreme registers. The unusual instrumental lineup allows for the entire spectrum to be covered, generating an enveloping sensation of volume and depth, with the piano acting as a resonant axis that amplifies the tensions and contrasts between the other timbres. Commissioned by PluralEnsemble and premiered in Zaragoza in 2013, this score marked the beginning of an exploration that would continue in the two subsequent works.

Ametsak 2, for the same combination of instruments (as in the third), was dedicated to Ensemble Court-Circuit and seeks to push perception to the limit through the use of extreme speeds. The musical discourse oscillates between the static and the dizzying, generating an aural experience that defies temporal linearity. The listener is thus immersed in a constantly transforming flow of sound, as if the music were breathing to the rhythm of a restless dream. Premiered at Musikene in 2019, it could be said that here Erkoreka takes a step forward in his exploration of the elasticity of time, which is no longer merely a subject of experimentation but a true expressive tool.

Ametsak 3 builds upon all of the above and adds a patina of unreality to the whole, as it adds musical structures that stray from the recognizable to the superimposition of divergent perceptions of time. The work proposes a continuous alternation of sound layers, generating an ever-changing texture that moves us away from a rational understanding of the music and towards a purely sensory listening experience. Dedicated to the ensemble recherche, *Ametsak 3* was premiered by the Bilbao Sinfonietta at the San Sebastián Musical Fortnight in 2022 and was subsequently

presented in Germany by its dedicatees in 2023.

The three *Ametsak*, precisely because they place the subjectivity of the human psyche directly at the center of their musical speculation, are pieces that allow us direct access to the ideas that underpin all of Erkoreka's creative work. This is articulated around two key concepts: the confrontation of opposites and the will to transform, concepts that provoke creative processes stemming from a tension between the objective—logic, order, the measurable—and the subjective—chaos, intuition, human experience. This duality defines an approach to sound as a tool for exploring multiple realities, and in Erkoreka's case, it translates into a critical vision that dissects and distorts sound processes to reveal what is not immediately apparent.

Although the *Ametsak* cycle is one of the most accomplished fruits of this research, Erkoreka's interest in mental processes was active years earlier and became more systematic from 2008 onwards, when he placed altered states of consciousness at the center of poetic and sonic discourse with the work ***Trance***. In this creation for chamber orchestra, *trance* is a metaphor for an ambiguous mental state that translates

into sound dissociations and superimposed layers. Premiered in New York in June 2009 by the New Paths Chamber Orchestra under the baton of David Alan Miller, the work takes as its starting point the films of Maya Deren (1917-1961), creator of *trance film*, an avant-garde cinematic movement that sought to make film an experience that transcended the physical notions of space and time.

In *Trance*, Erkoreka once again brings to the fore the conflict between an objective exploration of the nature of time and one that tends toward the irrational. He explains that the word *trance* “refers to time, but to an elastic and deformable time, an unreal state of mind also susceptible to being portrayed through sound.” Erkoreka speaks of “doubling” and “dissociation,” and the music reflects this through the contrast and/or superimposition of static passages that evoke eternity, versus others of genuine frenzy that suggest ecstasy or delirium, all reinforced by the use of extended techniques and contrasting dynamics to force an aural experience that lies beyond the rational.

More than a representation of the dreamlike, *Trance* is an immersion into the subconscious, a sonic cartography of that which cannot be named. In it, time does not advance: it folds, dissolves, multiplies.

This polarity generates a constant tension that translates into great plasticity, and this is why it has become a key piece in the composer’s catalog: for its capacity to evoke the invisible and the intangible, the subterranean worlds of the mind and memory, or, as Erkoreka defines them, “the territories of magic and the ghostly, which are part of ourselves and our subjective reality.”

The second half of the album moves away from states of mind to connect with specific places, a nod to toponymy that has also accompanied Erkoreka throughout his career. In these three works, however, we will find numerous points in common with *Ametsak* and *Trance*, since certain notions permeate almost all of the Bilbao-born composer’s output.

Izaro is a *Pierrot* quintet that takes its name from a small island off the coast of Bizkaia, marked by abandonment and silence. There, the ruins of an old Franciscan convent, once visited by the Catholic Monarchs, are preserved. This image of isolation and disuse serves as a metaphor for reflecting on the place of the sacred in contemporary society. The work, commissioned by the Hannover Society for Contemporary Music and premiered by Das Neue Ensemble at the

2001 Biennale für Neue Musik, whose theme was the sacred, departs from landscape evocation to delve into a meditation on spiritual disconnection.

The composer articulates this idea by combining diverse musical materials—pentatonic, diatonic, chromatic—that coexist without fully integrating, generating a fragmented and discontinuous texture. The structure of *Izaro* is also based on the superimposition of two unconnected ways of perceiving time through music: the static, representing the eternal, and the dynamic, embodying the transience of a constantly evolving society. The feeling of isolation is intensified by the repetition of a bell chord that evokes a mysterious myth linked to the island.

As for ***Orreaga*** (the Basque toponym for Roncesvalles), it was premiered in October 2014 at the Victoria Eugenia Theatre in San Sebastián by the Ensemble Kuraia, as part of a concert dedicated to the memory of Mikel Laboa (1934–2008) and his influence on Basque music. Laboa maintained a close connection with contemporary music, and his penchant for innovation set him apart from other Basque singer-songwriters, especially in his ten “songs” known as *Lekeitioak* (1968–1998), in which he explored

the phonetic and poetic dimensions of Basque language from the perspective of memory and the subconscious.

Erkoreka's *Orreaga* is based on the *Lekeitio* of the same name, the sixth in the series, which Laboa composed in 1978 to coincide with the 1,200th anniversary of the Battle of Roncesvalles, in which the rearguard of Charlemagne's army, commanded by Roland, was decimated in an ambush by Basque tribes. Laboa's theme, sung in an imaginary Basque language, is an unconventional narrative of that battle, culminating in the appearance of the *irrintzi*, the festive Basque cry that was also a war cry in ancient times.

By choosing *Orreaga*, Erkoreka sought to construct a dialectic between folk tradition and the avant-garde. To this end, he decided to develop the most characteristic gestures of the original song: the instrumentation consists of seven instruments, including the one normally played by Laboa, the guitar, which acts as a symbolic thread. Over this continuum are superimposed vocal and guttural elements that resemble those produced by the singer-songwriter when performing his piece, evolving slowly and generating a texture rich in nuances and contrasts. The result is a work that

does not imitate, but rather comments on, exaggerates, and transforms the essential features of Laboa's soundworld, revealing the tensions between the local and the universal, the oral and the written, the spontaneous and the structured.

Dedicated to the memory of Basque composer Luis de Pablo, who first drew Erkoreka's attention to the funerary monument, ***Tomba del tuffatore*** (Tomb of the Diver) is inspired by an archaeological site discovered in Paestum, in southern Italy: a Greek tomb decorated with a figurative fresco depicting a swimmer plunging into the sea, unique for its rarity and great historical and artistic value.

In its musical rendition, premiered in November 2023 by the Zahir Ensemble at the 15th Badajoz New Music Series, *Tomba del tuffatore*, rather than an elegy, adopts the tone of a meditation on the mystery of this image. Therefore, and like the paintings inside the tomb, conceived never to be seen, Erkoreka proposes music whose discourse is intuited but never fully realized. "The intention is to allude in some way to the afterlife, through the creation of ambiguous sonorities that move away from the tangible", he explains.

If the figure of the swimmer is a metaphor for the transition between worlds—from the earthly to the spiritual, from superficial knowledge to profound wisdom—the music reflects that journey through a sonic evolution that begins with the restless and turbulent, leading to calmer and more settled textures. To achieve this, Erkoreka exploits the characteristics of the instrumental trio, suggesting the elusive sounds of the wind through the use of extended techniques on the flute and clarinet, in contrast to a piano that, employing extreme registers and unconventional techniques, establishes a more defined background over which the woodwind instruments glide with almost liquid undulations.

The work culminates in a section marked by slow, rhythmic pulses that evoke heartbeats and breaths, at the moment of crossing the threshold between life and death. The imprecise sound alludes to the afterlife without attempting to describe it, leaving the invitation to speculate hanging in the air and thus becoming the perfect ending to an album that swims in the waters of ambiguity.

Mikel Chamizo

Photo: Carlos Díaz

Cartografías de la mente: música en los márgenes de la consciencia

Tras explorar temáticas como el folclore o la naturaleza en los inicios de su carrera, a finales de la década del 2000, Gabriel Erkoreka abrió una nueva línea de investigación en su producción musical: la de las obras que observan los estados y mecanismos de la mente humana. El compositor bilbaíno ya había presentado escenarios de gran tensión psicológica en creaciones tempranas, como el dúo *Saturno* (1997), en el que se recrea al dios devorando a su propio hijo, con interacciones de enorme dramatismo entre los dos instrumentos. La exploración de la mente, y concretamente el comportamiento de la psique en situaciones extremas, se fue manifestado de manera más frecuente a partir de *Trance* (2008), *Ertzak* (Límites, 2010) y *Kaiolan* (En la jaula, 2010).

Las tres obras denominadas *Ametsak* (que en euskera significa «sueños») fueron compuestas entre 2013 y 2021, y observan la distorsión de la realidad que se produce durante el estado de sueño, con especial atención a la relación entre memoria y tiempo. La propuesta de Erkoreka aquí es audaz, ya que se aleja de la lógica lineal, que se diría que es la que debería regir una obra musical, para adentrarse en los ignotos

territorios de la percepción alterada, donde el sonido se convierte en materia maleable y el tiempo en una dimensión flexible.

En el tríptico se plantea una reflexión fundamental en torno a la naturaleza de la música como arte indisolublemente ligado al tiempo. Partiendo de la premisa de que el tiempo es una dimensión que percibimos a través de nuestra mente, si los sueños escapan a la lógica racional (distorsionan, fragmentan, suspenden ideas y conceptos), los sonidos deformados tendrían asimismo el potencial de alterar nuestra percepción del tiempo. Es un espacio de ambigüedad en el que Erkoreka encuentra un terreno fértil para introducir un elemento adicional: la memoria, que en estas partituras no se presenta solo como archivo, sino como agente de transformación, y que, por consiguiente, desencadena que el tiempo ya no sea tanto medida, sino experiencia.

Ametsak 1, escrita para piccolo, clarinete bajo, violín, violonchelo y piano, se construye sobre la idea de los registros extremos. La peculiar plantilla instrumental permite cubrir el espectro completo, generando una sensación envolvente de volumen y profundidad, con el piano actuando como eje resonante que amplifica las tensiones y contrastes entre los demás timbres.

Encargada por PluralEnsemble y estrenada en Zaragoza en 2013, esta partitura marcó el inicio de una exploración que se prolongaría en las dos creaciones siguientes.

Ametsak 2, para la misma combinación de instrumentos (al igual que la tercera), fue dedicada al Ensemble Court-Circuit y persigue llevar la percepción al límite mediante el uso de velocidades extremas. El discurso musical oscila entre lo estático y lo vertiginoso, generando una experiencia auditiva que desafía la linealidad temporal. El oyente se ve así inmerso en un flujo sonoro que se transforma constantemente, como si la música respirara al ritmo de un sueño agitado. Estrenada en Musikene en 2019, se podría decir que aquí Erkoreka escala un peldaño en su indagación en torno a la elasticidad del tiempo, que no es ya un mero sujeto de experimentación sino verdadera herramienta expresiva.

Ametsak 3 retoma todo lo anterior y añade además una pátina de irrealidad al conjunto, ya que a la superposición de tiempos extremos añade estructuras musicales que se alejan de lo reconocible. La obra propone una alternancia continua entre planos sonoros, generando una textura siempre cambiante que nos aleja de una comprensión racional de la música para

empujarnos hacia una escucha puramente sensorial. Dedicada al ensemble recherche, *Ametsak 3* la estrenó la Bilbao Sinfonietta en la Quincena Musical de San Sebastián de 2022 y, posteriormente, fue presentada en Alemania por sus dedicatarios en 2023.

Las tres *Ametsak*, precisamente porque ponen la subjetividad de la psique humana directamente en el centro de su especulación musical, son obras que nos permiten un acceso directo a las ideas que fundamentan todo el trabajo creativo de Erkoreka. Este se articula en torno a dos conceptos clave: el enfrentamiento de opuestos y la voluntad de transformación, conceptos que desencadenan procesos creativos que parten de una tensión entre lo objetivo —la lógica, el orden, lo medible— y lo subjetivo —el caos, la intuición, la experiencia humana—. Esta dualidad define una aproximación al sonido como herramienta de exploración de realidades múltiples, y se traduce, en el caso de Erkoreka, en una visión crítica que disecciona y distorsiona los procesos sonoros para revelar lo que no resulta evidente.

Aunque el ciclo *Ametsak* sea uno de los frutos más logrados de esta investigación, el interés de Erkoreka por los procesos mentales estaba activo años antes y se volvió más sistemático a partir de 2008,

momento en el que situó los estados alterados de conciencia en el centro del discurso poético y sonoro con la obra *Trance*. En esta creación para orquesta de cámara, el trance es metáfora de un estado mental ambiguo que se traduce en disociaciones sonoras y planos superpuestos. Estrenada en Nueva York en junio de 2009, por la New Paths Chamber Orchestra bajo la dirección de David Alan Miller, la obra toma como punto de partida las cintas de Maya Deren (1917-1961), creadora del *trance film*, un movimiento cinematográfico de vanguardia que perseguía hacer de la película una experiencia que escapara a las nociones físicas del espacio y el tiempo.

En *Trance*, Erkoreka pone de nuevo en primer plano el conflicto entre una exploración objetiva de la materia del tiempo y otra que tiende a lo irracional. Explica que la palabra *trance* «hace referencia al tiempo, pero a un tiempo elástico y deformable, un estado irreal de la mente susceptible también de ser retratado mediante sonidos». Erkoreka habla de «desdoblamiento» y «disociación», y la música lo refleja mediante el contraste y/o superposición de pasajes estáticos que evocan la eternidad, frente a otros de auténtico frenesí que sugieren el éxtasis o el delirio, todo ello reforzado por la utilización

de técnicas extendidas y dinámicas contrastantes para forzar una experiencia auditiva que se sitúa más allá de lo racional.

Más que una representación de lo onírico, *Trance* es una inmersión en lo subconsciente, una cartografía sonora de lo que no puede nombrarse. En ella, el tiempo no avanza: se pliega, se disuelve, se multiplica. Esta polaridad genera una tensión constante que se traduce en una gran plasticidad sonora, y es por ello por lo que se ha consolidado como una pieza clave en el catálogo del compositor: por su capacidad de evocar lo invisible y lo intangible, los mundos subterráneos de la mente y de la memoria, o, tal y como los define Erkoreka, «los territorios de la magia y de lo fantasmal, que son parte de nosotros mismos y de nuestra realidad subjetiva».

La segunda mitad del disco se aleja de los estados de la mente para vincularse a lugares concretos, un guiño a la toponimia que también ha acompañado a Erkoreka durante toda su trayectoria. En estas tres obras hallaremos, no obstante, numerosos puntos en común con *Ametsak* y *Trance*, ya que ciertas nociones impregnan casi toda la producción del compositor bilbaíno.

Izaro es un quinteto *Pierrot* que toma su nombre de una pequeña isla situada frente a

la costa de Bizkaia, marcada por el abandono y el silencio. En ella se conservan las ruinas de un antiguo convento franciscano, visitado en su día por los Reyes Católicos. Esta imagen de aislamiento y desuso sirve como metáfora para reflexionar sobre el lugar que ocupa lo sagrado en la sociedad contemporánea. La obra, encargada por la Sociedad de Música Contemporánea de Hannover y estrenada por el Das Neue Ensemble en la Biennale für Neue Musik 2001, cuya temática era lo sacro, se aleja de la evocación paisajística para adentrarse en una meditación sobre la desconexión espiritual.

El compositor articula esta idea mediante la combinación de materiales musicales diversos –pentatónicos, diatónicos, cromáticos– que conviven sin integrarse del todo, generando una textura fragmentada y discontinua. La estructura de *Izaro* se basa además en la superposición de dos tiempos musicales inconexos: lo estático, que representa lo eterno, y lo dinámico, que encarna la fugacidad de una sociedad en constante evolución. La sensación de aislamiento se ve intensificada por la repetición de un acorde campana que evoca un misterioso mito vinculado a la isla.

En cuanto a ***Orreaga*** (topónimo vasco para Roncesvalles), fue estrenada en octubre de

2014 en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián por el Ensemble Kuraia, en el marco de un concierto dedicado a la memoria de Mikel Laboa (1934–2008) y su influencia en la música vasca. Laboa mantuvo un estrecho vínculo con la música contemporánea y su inclinación por la innovación lo distinguió entre los cantautores vascos, especialmente por sus diez «canciones» conocidas como *Lekeitioak* (1968–1998), en las que exploró las dimensiones fonéticas y poéticas del euskera desde la memoria y el subconsciente.

Orreaga de Erkoreka se basa en el *Lekeitio* del mismo nombre, el sexto de la serie, que Laboa compuso en 1978 coincidiendo con el 1.200 aniversario de la batalla de Roncesvalles, aquella en la que la retaguardia del ejército de Carlomagno, comandada por Roldán, fue diezmada en una emboscada de las tribus vasconas. El tema de Laboa, cantado en una euskera imaginario, es una narración poco convencional de aquella contienda que tiene su punto álgido en la aparición del *irrintzi*, el grito festivo vasco que antiguamente fue también grito de guerra.

Al escoger *Orreaga*, Erkoreka quiso construir una dialéctica entre la tradición popular y la vanguardia. Para ello, decidió desarrollar los gestos más característicos de la canción original: la plantilla es de siete instrumentos,

entre los que se incluye el que tocaba Laboa, la guitarra, que actúa como hilo conductor simbólico. Sobre ese continuo se superponen elementos de apariencia vocal y gutural que asemejan los que producía el cantautor al interpretar su pieza, y que evolucionan lentamente, generando una textura rica en matices y contrastes. El resultado es una obra que no imita, sino que comenta, exagera y transforma los rasgos esenciales del universo sonoro de Laboa, revelando las tensiones entre lo local y lo universal, lo oral y lo escrito, lo espontáneo y lo estructurado.

Dedicada a la memoria del compositor vasco Luis de Pablo, quien primeramente llamó la atención de Ercoreka sobre el monumento funerario, ***Tomba del tuffatore*** se inspira en un sitio arqueológico descubierto en Paestum, al sur de Italia: una tumba griega decorada con una pintura figurativa al fresco que muestra a un nadador lanzándose al mar, única por su rareza y gran valor histórico y artístico.

En su rendición sonora, estrenada en noviembre de 2023 por Zahir Ensemble en el XV Ciclo de Música Actual de Badajoz, ***Tomba del tuffatore***, más que una elegía, adopta el tono de una meditación en torno al misterio de dicha imagen. Por eso, y al igual que las pinturas de la tumba, concebidas para nunca ser vistas, Ercoreka propone una música cuyo

discurso se intuye pero nunca se concreta. «La intención es aludir de algún modo al más allá, mediante la creación de sonoridades ambiguas que se alejen de lo tangible», explica.

Si la figura del nadador es una metáfora del tránsito entre mundos —del terrenal al espiritual, del conocimiento superficial a la sabiduría profunda—, la música refleja ese viaje mediante una evolución sonora que parte de lo inquieto y turbulento para alcanzar texturas más calmadas y asentadas. Para ello, Ercoreka explota las características del trío instrumental, sugiriendo las sonoridades elusivas del viento mediante el empleo de técnicas extendidas en la flauta y el clarinete, en contraposición a un piano que, empleando registros extremos y técnicas no convencionales, establece un fondo más definido sobre el que los instrumentos de viento madera se deslizan con ondulaciones casi líquidas.

La obra culmina en una sección marcada por pulsos rítmicos pausados que evocan latidos y respiraciones, en el momento de traspasar el umbral entre la vida y la muerte. La sonoridad imprecisa alude al más allá sin tratar de describirlo, dejando en el aire la invitación a especular y erigiéndose así en el perfecto desenlace para un disco que nada en las aguas de la ambigüedad.

Mikel Chamizo

ZAHIR ENSEMBLE

JUAN GARCÍA RODRÍGUEZ

CONDUCTOR

Alfonso Rubio, flute, piccolo (track 1-7)
Pilar Sánchez, oboe, english horn (track 4)
Carlos Lacruz, clarinet, bass clarinet (track 1-7)
Félix Romero, bass clarinet (track 4)
Juan Manuel Rico, bassoon, contrabass. (track 4)
Irene de la Orden, horn (track 4)

José Forte, trumpet (track 4)
José Manuel Barquero, trombone (track 4)
Léster Rodríguez, percussion (track 4, 6)
José Sánchez, percussion (track 4)
Javier Lucio, guitar (track 6)
Oscar Martín, piano (track 1-7)

Rafael Muñoz-Torrero, violin (track 1-3, 5)
Bozena Angelova, violin (track 4, 6)
Rebeca Maseda, violin (track 4)
Aglaya González, viola (track 4)
Aldo Mata, violoncello (track 1-6)
Antonio Torres, double bass (track 4)

Photo: Jesús Velázquez

Gogoaren kartografiak: musika kontzientziaren bazterretan

Bere ibilbidearen hasierako urteetan folklorean edota naturan murgildu ondotik, 2000ko hamarkadaren hondarrean, ikerketa-ildo berria abiatu zuen Gabriel Erkorekak bere musika-sorkuntzan: giza-adimenaren egoera eta mekanismoak behatzen dituzten obrena. Bilbotar konpositoreak eraikiak zituen ordurako tentsio psikologiko larriko egoerak bere ekoizpen goiztiarretan, *Saturno* (1997) duan kasu, zeinean jainkoa irudikatzen baita bere semea irensten, dramatismo izugarria darien bi tresnen arteko elkarreraginaren bidez. Gogoaren miaketa — eta, zehazki, psikeak muturreko egoeretan izaten duen portaera — gero eta maizago joan zen agertzen *Trance* (2008), *Ertzak* (2010) eta *Kaiolan* (2010) obretatik aurrera.

Ametsak izeneko hiru obrak 2013 eta 2021 bitartean izan ziren idatziak, eta errealitateak logolean jasaten duen distorsioa dute ardatz, denbora eta oroimenaren arteko erlazioari arreta berezia emanda. Erkorekak dakarren proposamena ausarta da, logika linealetik aldentzen baita (logika lineal horrek gidatu beharko omen bailuke

musika-lan oro), pertzepzio aldatuaren eremu ezezagunetan barneratzeko, non soinuua materia moldagarri bihurtzen den, eta denbora dimentsio malgu.

Triptikoan funtsezko hausnarketa bat planteatzen da musikaren izaeraz denborarekiko bereizetza den artea den heinean. Denbora gure gogamenaren bidez hautematen dugun dimentsio bat dela dioen premisatik abiatuta, ametsak logika arrazionaletik kanpo leudekeenez (ideiak eta kontzeptuak desitxuratu, zatitu eta ezereztzen dituzte), soinu deformatuek ere denboraren pertzepzioa aldatzeko ahalmena izango lukete. Anbiguotasun-espazio hori eremu emankorra zaio Erkorekari beste elementu bat gehitzeko: oroimena, zeina partitura hauetan ez baita biltegi hutsa, baizik eta agente eraldatzailea, eta zeinak dakarren, ondorioz, denbora ez izatea neurri, baizik eta esperientzia.

Ametsak 1, piccolo, klarinete baxua, biolin, biolontxelo eta pianorako idatzia, muturreko erregistroen ideien gainean eraikitzen da. Konbinazio instrumental berezi horren bidez espektro osoa betetzea lortzen du, bolumen-eta sakontasun-sentsazioa inguratzailea baita: pianoak erresonantzia-ardatzaren

lana egiten du, eta horren bidez gainerako tinbreen arteko tentsioak eta kontrasteak handitzen ditu. PluralEnsemble enkargatua eta 2013an Zaragozan estreinatua, partitura honek hurrengo bi sorkuntzetara hedatuko zen esplorazioaren hasiera ezarri zuen.

Ametsak 2, instrumentuen konbinazio berbererako idatzia (hirugarrena bezala), Ensemble Court-Circuit-i eskaini zion. Lan honen bidez, pertzepzioa muturrera eraman nahi du alimaleko abiadurak erabiliz. Diskurtso musikala gelditasunaren eta bizkortasunaren artean mugitzen da, eta horren emaitza da denbora-linealtasunari erronka egiten dion entzumen-esperientzia. Horrela, entzulea etengabe eraldatzen den soinu-fluxuan murgiltzen da, musikak amets astindu baten erit mora arnastuko balu bezala. Musikenen estreinatu zen 2019an, eta esan daiteke Erkorekak maila bat gorago egiten duela denboraren elastikotasunaren inguruan egiten duen ikerketan, ez baita esperimenzazio-subjektu hutsa, adierazpen-tresna baizik.

Ametsak 3 lanean aurreko guztia berreskuratzen du eta, gainera, irrealitate-patina bat gehitzen dio osotasunari; izan ere, muturreko denborak gainjartzean,

ezagungaitzak diren musika-egiturak gehitzen ditu. Lanak soinu-planoen arteko txandakatze etengabea proposatzen du, beti aldakorra den ehundura bat sortzeko, zeinak musikaren ulermen arrazionaletik urrundu eta entzute sentensorial hutserantz bultzatzen baikaitu. ensemble recherche-ri eskainia, Bilbao Sinfoniettak estreinatu zuen *Ametsak 3* 2022ko Donostiako Musika Hamabostaldian; ondoren, Alemanian aurkeztu zuten eskaintzaren jasotzaileek berek 2023an.

Erkorekaren sorkuntza-lan osoaren funtsezko ideietarako sarbide zuzena dira hiru obra hauek, zeren eta giza psikearen subjektibitatea haren musika-espekulazioaren erdigunean jartzen baitute zuzenean. Eta funtsezko bi kontzepturen inguruan egituratzen da haren obra: aurkakoen arteko liskarra eta eraldatzeko borondatea. Kontzeptu horiek prozesu sortzaileak pizten dituzte, zeintzuk objektiboaren –logika, ordena, neurgarria– eta subjektiboaren –kaosa, intuizioa, giza esperientzia– arteko tirabiratik abiatzen baitira. Dualtasun horretan, soinuarekiko hurbilketa errealitate anizkoitzak aztertzeko tresna bat da, eta, Erkorekaren kasuan, begi-bistakoa ez dena azaleratzeko soinu-

prozesuak disezkiatzatzen eta desitxuratzatzen dituen ikuspegi kritiko bihurtzen da.

Ametsak zikloa ikerketa horren emaitza bikainenetarikoa den arren, Erkorekak prozesu mentalekiko duen interesa hainbat urte lehenagotik zegoen aktibo. 2008tik aurrera, ordea, sistematikoagoa bihurtu zen, une horretan kontzientzia-egoera aldatuak diskurtso poetiko eta soinu-dunaren erdigunean jarri baitzituen *Trance* lanarekin. Gainera-orkestrarako lan horretan, trantzea egoera mental anbiguo baten metafora da, zeina soinu-disoziazio eta plano gainjarrietan islatzen baita. 2009ko ekainean estreinatu zuen New Yorken New Paths Chamber Orkestrak, David Alan Millerren zuzendaritzapean. Obraren abiapuntua Maya Deren (1917-1961) *trance film* mugimendu zinematografikoaren sortzailearen zintak dira. Abangoardiako mugimendu horren desira zen filma bilakatzea espazioaren eta denboraren nozio fisikoetatik ihes egiten duen esperientzia bat.

Trancen, Erkorekak lehen planoan jartzen du berriro denboraren materiaren azterketa objektibo baten eta irrazionaltasunerantz jotzen duen beste baten arteko gatazka. Haren esanetan, *trantze* hitzak «denborari

egiten dio erreferentzia, baina denbora elastiko eta deformagarri bati, soinuen bidez ere erretratatu daitekeen gogoaren egoera irreal bati». Erkorekak «bikoizketa» eta «disoziazioa» aipatzen ditu, eta musikak hori islatzen du eternitatea gogorarazten duten pasarte estatikoak kontrastatuz eta/edo gainjarri benetako frenesia duten beste batzuekin, zeintzuek estasia edo eldarnioa iradokitzen baitute. Hori guztia indartzeko teknika hedatuak eta dinamika kontrastatzaileak erabiltzen ditu, arrazionaltasunetik haratago dagoen entzumen-esperientzia bat erdiesteko.

Onirikoaren irudikapena baino gehiago, subkontzientean murgiltzeko lana da *Trance*, izendatu ezin denaren soinu-kartografia. Bertan, denborak ez du aurrera egiten: tolestu, desegin eta biderkatu egiten da. Polaritate horrek etengabeko tentsioa sortzen du, soinu-plastikotasun handia eragiten duena, eta horregatik konpositorearen katalogoan funtsezko lekua lortu du: gaitasuna duelako gogora ekartzeko ikusezina eta ukiezina dena, adimenaren eta memoriaren lurpeko munduak, edo, Erkorekaren hitzetan, «magiaren eta mamuen eremuak, zeintzuek gure buruaren eta gure errealtate subjektiboaren zati baitira».

Diskoaren bigarren erdia gogoaren egoeretatik urrundu eta leku zehatzei lotzen zaie; izan ere, Erkorekak ibilbide osoan izan du toponimia lagun. Hiru lan hauetan, halaber, *Ametzak* eta *Trance* lanekin puntu komun ugari aurkituko ditugu, zenbait noziok Bilboko konpositorearen ekoizpen ia osoa hartzen baitute.

Izaro Pierrot boskote bat da; bere izena Bizkaiko kostaldearen parean dagoen uharte txiki bati zor dio. Abandonuak eta isiltasunak markatutako irla bat. Bertan, beren garaian Errege Katolikoek bisitatutako frantziskotarren komentu zahar baten hondakinak kontserbatzen dira. Isolamenduaren eta erabilerarik ezaren irudi hori sakratua den orok gizarte garaikidean daukan tokiari buruz hausnartzeko metafora da. Hannoverreko Musika Garaikideko Elkarteak eskatu zuen lana Biennale für Neue Musik 2001erako, orduko gai nagusitzat sakralitatea baitzuen; lana bera ebokazio paisajistikotik urruntzen da, deskonexio espiritualari buruzko gogoeta batean murgiltzeko.

Idea hori artikulatze aldera, musikariak hainbat musika-material konbinatzen ditu –pentatonikoak, diatonikoak,

kromatikoak–, zeintzuk zeharo integratu gabe elkarrekin bizi baitira ehundura zatikatu eta eten batean. *Izaroren* egiturak, gainera, loturarik gabeko bi denbora musikal gainjartzean du oinarri; bata, estatikoa, betierekoa irudikatzen duena; bestea, dinamikoa, etengabeko eboluzioan dagoen gizartearen iheskortasuna gorpuzten duena. Isolamendu-sentsazioa areagotu egiten da uharteari lotutako mito misterioitsu bat gogorarazten duen kanpai-akorde bat errepikatzen denean.

Orreagari dagokionez, 2014ko urrian aurkeztu zuen Ensenble Kuraiak Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, Mikel Laboari (1934-2008) eta hark euskal musikan duen lorrazari gorazarre egiteko kontzertu baten kariatara. Lotura estua izan zuen Laboak musika garaikidearekin, eta berrikuntzarako zuen jaidurak euskal kantautoreen arteetik nabarmendu egin zuen, bereziki *Lekeitia* izenez deitutako hamar «kantuengatik», zeintzuetan 1968tik 1998ra bitartean euskararen dimentsio fonetikoa eta poetikoa esploratu zituen, oroimenetik eta subkontzientetik.

Erkorekaren *Orreaga* piezak izen bera duen *Lekeitia* du oinarri, sortako

seigarrena, Laboak 1978an konposatua bertako batailaren 1.200. urteurrenean. Orduko hartan, Karlomagnoren armadako atzegoardia, Roldanek gidatua, sarraskitua izan zen euskal tribuek gauzatutako segada batean. Laboaren kantua, euskara asmatu batean kantatua, gatazka haren narrazio ez oso konbentzional bat da. Piezaren puntu gorena *irrintziaren* agerpena da, antzina gerra-oihua ere izan zen euskal jai-oihua.

Orreaga hautatzean, Erkorekak herri-tradizioaren eta abangoardiaren arteko dialektika eraiki nahi izan zuen. Horretarako, jatorrizko abestiaren xehetasunik bereizgarrienak garatzea erabaki zuen: zazpi instrumentu konbinatzen dira, haien artean Laboak jotzen zuena, gitarra, hari sinbolikoaren lana betetzen duena. Continuum horren gainean aho eta eztarriko soinuen itxurako elementuak gainjartzen dira —kantautoreak bere pieza interpretatzean sortzen zituenen antzekoak—, eta poliki-poliki eboluzionatzen dute, xehetasun eta kontraste ugariko ehundura bat sortzeko. Horren emaitza ez da imitatzen duen obra bat, baizik eta Laboaren soinu-unibertsoaren funtsezko ezaugarriak komentatu, puztu eta eraldatzen dituen, tokikoaren eta unibertsalaren, ahozkoaren eta idatzia-
ren,

espontaneoaren eta egituratuaren arteko tentsioak azaleratzen dituena.

Tomba del tuffatore Luis de Pablo euskal konpositorearen oroimenari egindako eskaintza da, hark piztu baitzuen Erkorekarengan hilobi-monumentu horren inguruko interesa. Obraren inspirazioa Italiako hegoaldean dagoen Paestum hirian aurkitutako leku arkeologiko batetik dator: greziar hilobi bat, freskoan egindako pintura figuratibo batek apaindua —bere burua itsasora jaurtitzen duen igerilari bat irudikatzen duena—, bakarra bere bitxitasunagatik eta balio historiko eta artistiko handiagatik.

Zahir Ensemblede estreinatua 2023ko azaroan, Badajozeko Egungo Musikaren XV. Zikloan, *Tomba del tuffatore*rek, elegia batena bainoago, irudi horren misterioari buruzko gogoeta baten itxura hartzen du. Horregatik, eta hilobiaren pinturak bezala, inoiz ikusiak ez izateko sortuak, Erkorekak proposatzen duen musikaren diskurtsoa sumatu egiten da baina ez da inoiz zehazten. «Asmoa da haratagokoa nolabait aipatzea, ukigarria den horretatik aldenduko diren sonoritate anbiguoak sortuaz», azaldu du.

Igerilariaren irudia munduen arteko joan-etorriaren metafora bat bada –lurtarretik espiritualera, azaleko ezagutzatik jakituria sakonera–, musikak bidaia hori islatzen du soinu-eboluzio baten bidez, zeina ezegonkorretik eta zurrunbilotsutik abiatzen baita ehundura bareagoak eta finkoagoak lortzeko. Horretarako, Erkorekak hirukote instrumentalaren ezaugarriak ustiatzen ditu, haizearen sonoritate itzurkorrak iradokiz, flautaren eta klarinetearen teknika hedatuak erabiliz. Pianoak, aldiz, muturreko erregistroak eta teknika ez-konbentzionalak erabiliz, hondo definituagoa ezartzen du, eta horren gainean zurezko haize-instrumentuak uhin ia likidoekin lerratzen dira.

Lanaren amaierako atalean, pultsu erritmiko pausatuek gogorarazten dituzte bizitzaren eta heriotzaren arteko atalasea gainditzen den uneko taupadak eta arnasketak. Sonoritate zehaztugabeak haratagokorantz begiratzen du, hura deskribatzen saiatu gabe; espekulatzeko gonbidapena airean uzten du eta horrela anbiguotasunaren uretan igeri egiten duen disko baterako amaiera ezin hobea erdiesten du.

Mikel Chamizo

Traducción: Ibon RG

Photo: Carlos Díaz

GABRIEL ERKOREKA

Gabriel Erkoreka was born in Bilbao in 1969. He studied composition at the Arriaga Superior Conservatoire, with Carmelo Bernaola in Vitoria, and at the Royal Academy of Music in London with Michael Finnissy. He obtained the DipRAM and a Master's Degree with Distinction from the University of London. His works have been performed at many venues and festivals, including: the Biennale di Venezia in 2004, 2014 and 2019; the ISCM World Music Days in Manchester (1998), Hong Kong (2007) and Beijing (2018); the Musikverein in Vienna; the South Bank Centre, ICA and Wigmore Hall in London; the Festival Musica Strasbourg; the Huddersfield Contemporary Music Festival; the Tokyo Opera City Concert Hall; Carnegie Hall and Symphony Space in New York; the Time of Music Festival in Viitasaari (Finland); the Suså Festival (Denmark); the Konzerthaus in Berlin; the SWR JetztMusik in Mannheim; the Salle Cortot in Paris, as well as in other cities such as St. Petersburg, Buenos Aires and Sydney. He has received commissions, among others, from the Nieuw Ensemble, Arditti Quartet, Hannover Biennale für Neue Musik, ensemble recherche, Ensemble Court-Circuit, PluralEnsemble, Royal Academy of Music Symphony Orchestra, National Orchestra of Spain, Cadaqués Orchestra, Basque National Orchestra and the Guggenheim Museum in Bilbao to mark its tenth anniversary. He was composer-in-residence with the Spanish National Youth Orchestra (JONDE) during the 2001-2002 season. In 2018 he was given Carte Blanche with the OCNE, celebrated at the National Music Auditorium in Madrid. His music has been released on DVD by the BBVA Foundation, and on CD on the Ondine, Stradivarius, KAIROS, Harmonia Mundi, IBS Classical and Verso labels. His works are published by Tritó Edicions and Oxford University Press. Erkoreka has won various awards for his compositions, such as the Reina Sofia Prize for Music Composition in 2008, first prize at the 1996 SGAE Awards, and the Josiah Parker Prize from the Royal Academy of Music. In 2001 he won the Prix de Rome and the Composition Prize awarded by the Colegio de España in Paris and the INAEM. He has participated at the UNESCO International Rostrum of Composers, and the 1998 Gaudeamus Music Week in Amsterdam. In 2001 he was made an Associate Member of the Royal Academy of Music (ARAM), where he taught orchestration. In 2014 he held the Manuel de Falla Chair of Composition in Seville, and also he gave the opening lecture at the University of the Basque Country Summer Courses. He has given conferences at the Berlin University of Arts (UdK), Estoril and Lisbon Festival, and the Complutense University of Madrid. He currently holds the post of professor in composition at MUSIKENE. Gabriel Erkoreka has received the 2021 National Music Award in Composition, given by the Spanish Ministry of Culture.

ZAHIR ENSEMBLE

The trajectory of the Seville-based group demonstrates their commitment to performing the vast repertoire of our time, encompassing a wide range of aesthetic styles and significant artistic and historical relevance, which is generally absent from traditional programming. To give an idea of the group's national and international scope, beyond its members, it's worth highlighting their participation in European festivals and venues such as the Taschenoper Festival in Salzburg (Austria), Eröffnungsfest der Salzburger Festspiele (Inaugural Festival of Salzburg, 2005), Solitär Saal of the Mozarteum University (Salzburg), Musique en Cité(s) (Marseille, France), Concert Hall of the Chopin University of Music in Warsaw (Poland), and in Spain at events such as the Contemporary Music Cycle of the Seville City Council, Contemporary Music of Córdoba, Festival de las Artes No Camiño in Lugo, International Music Festival "A orillas del Guadalquivir" in Sanlúcar de Barrameda, Seville Guitar Festival, Mostra Sonora de Sueca in Valencia, Smash Festival in Salamanca, Third Millennium Music Cycle in Madrid, and the Projecte Rafel Festival (Rafelbunyol, Valencia), among others. They have also performed in venues such as the Villamarta Theatre in Jerez, Círculo de Bellas Artes in Madrid, Auditorium 400 of the Reina Sofía Museum in Madrid, Royal Academy of Fine Arts of San Fernando in Madrid, Bilbao Conservatory, and Alhambra Theatre in Granada. Especially notable for the programs presented and the number of editions in which the ensemble has participated is their presence at the Contemporary Music Cycles organized by the Regional Government of Andalusia at the Central Theatre in Seville (2007-08 and 2010-17). Highlights include the Spanish premieres of works such as *The Fall of the House of Usher* by Philip Glass, *In Vain* by G.F. Haas, *ASKO Concerto* by Elliott Carter, *Ballet Mécanique* (original version) by G. Antheil, *Proverb* by Steve Reich, and *Clouds of Forgetting*, *Clouds of Unknowning* by John L. Adams. The ensemble also organizes its own concert series in the city of Seville (with the support of the University of Seville), which this year marks its fifteenth edition. The group has released seven CDs, including monographs dedicated to José María Sánchez-Verdú (Verso, 2009), which was chosen as "Exceptional Album of March 2010" by *Scherzo* magazine, and another dedicated to Schoenberg (Naxos, 2011). They also produced two CDs of young Spanish composers (2010 and 2011), published by Injuve. In 2019, Zahir began an artistic collaboration with the IBSClassical label, with their first album being *Anatomías*, dedicated to solo and ensemble works by Luis de Pablo, followed by a second album featuring works by César Camarero, and their latest release focusing on Eneko Vadillo. After the current work, two more projects are set to be released in 2025: one featuring vocal works by Alberto Ginastera, and the other, a monograph dedicated to Gabriel Erkoreka.

JUAN GARCÍA RODRÍGUEZ, conductor

Juan García Rodríguez is recognized as one of the most versatile conductors on the Spanish music scene. His ability to tackle a wide range of repertoire, from Classical works to the most avant-garde compositions of the 21st century, has established him as a highly respected and sought-after conductor. Educated at prestigious institutions, including the Mozarteum University of Salzburg, where he studied with Dennis Russell Davies, and the Fryderyk Chopin University of Warsaw.

García Rodríguez has collaborated with numerous renowned orchestras, including the Bruckner Orchester Linz, Mozarteum Orchester Salzburg, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken, ÖENM, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Filarmónica de Gran Canaria, and Paris Opera Orchestra. This has enabled him to successfully interpret complex and rarely performed works, such as Sibelius's Fourth Symphony, Ligeti's Concertos, Georg Friedrich Haas's *In Vain*, and Raphaël Cendo's *Introduction aux Ténébres*. He has conducted in prominent venues such as the Great Hall of the Mozarteum in Salzburg, the Solitär Saal of the Mozarteum, Brucknerhaus in Linz, Auditorio 400 in Madrid, Círculo de Bellas Artes in Madrid, Teatro Central in Seville, Palau de Les Arts in Valencia, Great Hall of the Chopin University in Warsaw, Cemal Resil Rey in Istanbul, and Endler Hall at Stellenbosch University (South Africa). Additionally, he has worked on the operatic repertoire in institutions such as the Teatro de la Maestranza (Seville), Teatro Villamarta (Jerez), Landestheater Salzburg, Landestheater Linz, and Opéra National de Paris Bastille. As the founder and director of the Zahir Ensemble, he has actively promoted contemporary music in Spain, premiering numerous composers like Luis de Pablo, Cristóbal Halffter, José María Sánchez-Verdú, César Camarero, and Gabriel Erkoreka. His leadership of the Orquesta Sinfónica Conjunta, an innovative youth orchestra project between the University of Seville and the Conservatorio Superior "Manuel Castillo"—praised by critics for the intensity and quality of its performances and the originality of its programming—has created a remarkable impact on Seville's music scene. During his tenure as Music Director of the Taschenoper Festival in Salzburg (2005–2017), he solidified the festival as a space of innovation and avant-garde in contemporary opera, commissioning and premiering over 40 new operas by key composers of today's scene, such as Reinhard Febel, Christian Ofenbauer, Sarah Nemtsov, Michael Beil, Brigitta Muntendorf, Lisa Streich, and Stephan Winkler. Juan García Rodríguez holds a Master's in Orchestral, Choral Conducting, and Composition from the Mozarteum University of Salzburg and a Doctorate in Orchestral Conducting from the Fryderyk Chopin University of Warsaw. He is currently a full member of the Royal Academy of Fine Arts "Santa Isabel de Hungría" in Seville and a professor at the Conservatorio Superior "Manuel Castillo."

GABRIEL ERKOREKA

Nace en Bilbao en 1969. Estudia composición en el Conservatorio Superior de Música Juan Crisóstomo de Arriaga, con Carmelo Bernalola en Vitoria, y posteriormente en la Royal Academy of Music de Londres con Michael Finnissy, donde obtiene el Diploma de excelencia y un Máster con distinción por la University of London. Sus obras han sido interpretadas en numerosas salas de concierto y festivales, como en la Biennale di Venezia (2004, 2014 y 2019); los ISCM World Music Days de Manchester (1998), Hong Kong (2007) y Beijing (2018); la Musikverein de Viena; el South Bank Centre, ICA y Wigmore Hall de Londres; el Festival Musica de Estrasburgo, el Huddersfield Contemporary Music Festival; el Tokyo Opera City Concert Hall; el Carnegie Hall y Symphony Space de Nueva York; el Festival Time of Music de Viitasaari (Finlandia); el Susà Festival (Dinamarca), la Konzerthaus de Berlín, el SWR JetztMusik en Mannheim; la Sala Cortot de París, y en otras ciudades tales como San Petersburgo, Buenos Aires y Sydney. Ha recibido encargos, entre otros, del Nieuw Ensemble de Ámsterdam, Cuarteto Arditti, Biennale für Neue Musik de Hannover, ensemble recherche, Ensemble Court-Circuit, PluralEnsemble, Royal Academy of Music Symphony Orchestra, Orquesta Nacional de España, Orquesta de Cadaqués, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Euskadiko Orkestra, y Museo Guggenheim de Bilbao con motivo de su 10º aniversario. En la temporada 2001-02 fue compositor en residencia de la JONDE. En 2018 recibió la Carta Blanca de la OCNE, celebrada en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Su música ha sido editada en DVD por la Fundación BBVA, así como grabada en CD para los sellos Ondine, Stradivarius, KAIROS, Harmonia Mundi, IBS Classical y Verso. Sus obras están publicadas por Tritó Edicions y Oxford University Press. Erkoreka ha obtenido diversos premios entre los que cabe destacar: Premio Reina Sofía de Composición Musical en 2008, Primer Premio de la SGAE 1996, y el Josiah Parker Prize de la Royal Academy of Music. En 2001 obtuvo el Premio de Roma, así como el Premio de Composición Musical Colegio de España en París-INAEM. Ha participado en la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO, y en la Gaudeamus Muziekweek 1998. En 2001 fue nombrado miembro asociado honorífico de la Royal Academy of Music (ARAM), donde impartió clases de orquestación. En 2014 fue profesor de la Cátedra de Composición Manuel de Falla, e impartió la Lección Inaugural de los Cursos de Verano de la UPV-EHU. Ha ofrecido conferencias en la UdK de Berlín, en el Festival Estoril-Lisboa, y en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor de Composición en MUSIKENE. En 2021, Gabriel Erkoreka recibió el Premio Nacional de Música, otorgado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

ZAHIR ENSEMBLE

La trayectoria de este grupo sevillano demuestra su compromiso con la interpretación del vasto repertorio de nuestro tiempo, que abarca una amplia gama de estilos estéticos y de relevante importancia artística e histórica, generalmente ausentes de la programación tradicional. Para dar una idea del alcance nacional e internacional del ensemble, más allá de sus propios integrantes, cabe destacar su participación en festivales y salas europeas como el Taschenopern Festival de Salzburgo (Austria), el Eröffnungsfest der Salzburger Festspiele (Festival Inaugural de Salzburgo, 2005), la Sala Solitär de la Universidad Mozarteum (Salzburgo), Musique en Cité(s) (Marsella, Francia), la Sala de Conciertos de la Universidad de Música Chopin de Varsovia (Polonia) y, en España, en eventos como el Ciclo de Música Contemporánea del Ayuntamiento de Sevilla, Música Contemporánea de Córdoba, Festival de las Artes No Camiño en Lugo, Festival Internacional de Música “A orillas del Guadalquivir” en Sanlúcar de Barrameda, Festival de la Guitarra de Sevilla, Mostra Sonora de Sueca en Valencia, Smash Festival en Salamanca, Ciclo Música para el Tercer Milenio en Madrid y el Projecte Rafel (Rafelbunyol, Valencia), entre otros. También han actuado en espacios como el Teatro Villamarta de Jerez, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía en Madrid, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, el Conservatorio de Bilbao y el Teatro Alhambra de Granada. Especialmente destacable, tanto por los programas presentados como por el número de ediciones en que han participado, es su presencia en los Ciclos de Música Contemporánea organizados por la Junta de Andalucía en el Teatro Central de Sevilla (2007-08 y 2010-17). Entre los hitos más relevantes figuran los estrenos en España de obras como *The Fall of the House of Usher* de Philip Glass, *In Vain* de G.F. Haas, *ASKO* Concerto de Elliott Carter, *Ballet Mécanique* (versión original) de G. Antheil, *Proverb* de Steve Reich y *Clouds of Forgetting*, *Clouds of Unknowing* de John L. Adams. El ensemble organiza además su propio ciclo de conciertos en la ciudad de Sevilla (con el apoyo de la Universidad de Sevilla), que este año celebra su decimoquinta edición. El grupo ha publicado siete discos, entre ellos monográficos dedicados a José María Sánchez-Verdú (Verso, 2009), elegido “Disco Excepcional de marzo de 2010” por la revista *Scherzo*, y otro dedicado a Schoenberg (Naxos, 2011). Asimismo, produjeron dos CD de jóvenes compositores españoles (2010 y 2011), publicados por Injuve. En 2019, Zahir inició una colaboración artística con el sello IBS Classical, cuyo primer álbum fue *Anatomías*, dedicado a obras para solista y ensemble de Luis de Pablo, seguido de un segundo disco con obras de César Camarero, y su lanzamiento más reciente centrado en Eneko Vadillo. Tras el trabajo actual, en 2025 verán la luz otros dos proyectos: uno dedicado a obras vocales de Alberto Ginastera y este, un monográfico sobre Gabriel Erkoreka.

JUAN GARCÍA RODRÍGUEZ, director

Reconocido como uno de los directores más versátiles del panorama musical español, su capacidad para abordar un amplísimo repertorio —desde las obras clásicas hasta las composiciones más vanguardistas del siglo XXI— lo ha consolidado como un director altamente respetado y solicitado. Se formó en instituciones de prestigio, entre ellas la Universidad Mozarteum de Salzburgo, donde estudió con Dennis Russell Davies, y la Universidad Fryderyk Chopin de Varsovia. García Rodríguez ha colaborado con numerosas orquestas de renombre, como la Bruckner Orchester Linz, la Mozarteum Orchester Salzburg, la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken, el ÖENM, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Filarmónica de Gran Canaria y la Orquesta de la Ópera de París. Esta trayectoria le ha permitido interpretar con éxito obras complejas y de escasa programación, como la Cuarta Sinfonía de Sibelius, los Conciertos de Ligeti, *In Vain* de Georg Friedrich Haas o *Introduction aux Ténèbres* de Raphaël Cendo. Ha dirigido en salas de referencia como la Gran Sala del Mozarteum de Salzburgo, la Solitär Saal del Mozarteum, el Brucknerhaus de Linz, el Auditorio 400 de Madrid, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Teatro Central de Sevilla, el Palau de Les Arts de Valencia, la Gran Sala de la Universidad Chopin de Varsovia, el Cemat Resil Rey de Estambul y la Endler Hall de la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica). Además, ha trabajado repertorio operístico en instituciones como el Teatro de la Maestranza (Sevilla), el Teatro Villamarta (Jerez), el Landestheater Salzburg, el Landestheater Linz y la Ópera Nacional de París Bastille. Como fundador y director del Zahir Ensemble, ha impulsado activamente la música contemporánea en España, estrenando obras de numerosos compositores como Luis de Pablo, Cristóbal Halffter, José María Sánchez-Verdú, César Camarero y Gabriel Erkoreka. Su dirección al frente de la Orquesta Sinfónica Conjunta —un innovador proyecto orquestal juvenil entre la Universidad de Sevilla y el Conservatorio Superior “Manuel Castillo”, muy elogiado por la crítica por la intensidad y calidad de sus interpretaciones y la originalidad de sus programas— ha tenido un impacto notable en la vida musical sevillana. Durante su etapa como director musical del Taschenoper Festival de Salzburgo (2005–2017), consolidó este festival como un espacio de innovación y vanguardia en la ópera contemporánea, encargando y estrenando más de 40 nuevas óperas de compositores clave de la escena actual, como Reinhard Febel, Christian Offenbauer, Sarah Nemtsov, Michael Beil, Brigitta Muntendorf, Lisa Streich y Stephan Winkler. Juan García Rodríguez es Máster en Dirección Orquestal, Coral y Composición por la Universidad Mozarteum de Salzburgo y Doctor en Dirección Orquestal por la Universidad Fryderyk Chopin de Varsovia. Actualmente es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y profesor del Conservatorio Superior “Manuel Castillo”.

GABRIEL ERKOREKA

Ametsak (2013-2021)

for piccolo, bass clarinet, violin, violoncello and piano [19:36]

[1] Ametsak 1 (2013) 6:25

[2] Ametsak 2 (2019) 6:06

[3] Ametsak 3 (2021) 7:04

[4] **Trance** (2008)

for large ensemble 14:46

[5] **Izaro** (2001)

for flute, clarinet, violin, violoncello and piano 12:07

[6] **Orreaga** (2014)

for mixed septet 7:21

[7] **Tomba del tuffatore** (2023)

for flute, clarinet and piano 11:11

ZAHIR ENSEMBLE

JUAN GARCÍA RODRÍGUEZ

CONDUCTOR

ELISKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

KULTURA ETA KIDUNTZA
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

lbs
CLASSICAL

Recording venue: Espacio Turina
(Sevilla) 6-7th September 2024 ·
Auditorio Ciudad del Conocimiento
(Dos Hermanas - Sevilla) 5-6th
October 2024

Music Producer: Paco Moya

Sound engineer: Cheluis Salmerón

Mixing & Mastering: Iberia Studio

Liner notes: Mikel Chamizo

Executive Producer: Gloria Medina

Music publishers: Tritó Edicions &
Oxford University Press

© 2025 Copyright: IBS Artist
Veleta, 20 · 18140
La Zubia (Granada · Spain)
info@ibsclassical.com

N°Cat: IBS242025
DL GR 1843-2025

CD total time 65:10

