2 0 2 0

Anuario de la Música 2 0 2 0 Musikaren Urtekaria

musika bulegoa
euskal herriko musika bulego elkartea

2 0

Anuario de la Música 2 0 2 0 Musikaren Urtekaria

2 0

musika bulegoa
euskal herriko musika bulego elkartea

Editoriala

URTE BELTZ BAT MUSIKARENTZAT

Gure Musikaren Urtekariak kolore biziak izan ditu beti ezaugarri, musikak gure bizitzei ekartzen dien energiarekin eta poztasunarekin bat datorrena. Baina bosgarren urtea betetzen duen honetan, azalaren kolorea eztabaidatzen ari ginela, aho batez hartu genuen erabakia: beltza izan behar zuen, 2020 urtea hondamendi bat izan delako gizartearen esparru guztientzat eta, noski, gizartearen kide gisa, baita musikaren sektore txikiarentzat ere.

Izan ere, musikaren profesionalentzat pandemiaren ondorioak beste arlo batzuetan baino lehenago nabarmendu ziren, eta luzaroago eragiten ari dira gainera. Martxoaren erdialdean alarma-egoera deklaratu baino aste batzuk lehenago, gure sektorea erantzukizunez jokatzen ari zen jadanik, kontzertu asko bertan behera utzi edo atzeratzen ari zirelako antolatzaileek. Baina konfinamendua hasi zenean, musika-jarduera guztiz geldituta, ezohiko egoera bati aurre egin behar izan zion sektoreak. Artistak ez ziren kikildu eta pandemian zehar ezinbestekoak egin ziren, itxialdi gogorra esperientzia jasangarriagoan bihurtu zuen soinu-banda sortuaz. Eta publikoak bero erantzun zizkion bere sorkuntza-prozesuei, etxetik egindako emanaldiei, *streaming* bidezko kontzertuei… Kulturaren balioa inoiz baino gehiago nabarmendu zen une hartan.

Baina zuzenekoaren esperientzia ordezka ezina da, eta sektoreak laster sentitu zuen kontzertu-aretoetara itzultzeko beharra; lan egiteko beharra azken finean, nahiz eta “normaltasun berriak” musikaren esperientzia bakarra egiten duen hori, bere osagai soziala hain zuzen ere, zalantzan jartzen zuen. Erronka horrek ikaskuntza-prozesu oso bat ekarri zuen berarekin: segurtasun-protokolo berriak diseinatzea, espazioak egokitzea eta musika-ekitaldien logistika berriz pentsatzea, baita etengabeko ezeztapen eta atzerapenak, sarreren itzulketak eta bete ezin ziren kontratuak kudeatzen ikastea ere. Eraldaketa sakon horretan kulturaren balio-kate osoa konprometitu zen; ez bakarrik musikariak edo interpreteak, baita sortzaileak, management enpresak, aretoak eta musikaren inguruan lan egiten duten profesional guztiak.

Pandemiak gure hauskortasuna modu okerrenean erakutsi digu. Sektorearen egituratze eta profesionalizazio falta, gure aldarrikapen historiko bat, beste behin ere gure aurka joan da eta herritarren gehiengoak jaso ahal izan dituzten laguntzak ezin izan ditugu jaso kasu askotan. Hala ere, gure sektorearen atomizazioaz jabetzeak irakatsi digu elkartzen: elkarte eta mugimendu berriak sortu dira, hala nola Teknikariok edo Alerta Gorria, eta bazkide-kopuruak gora egin du lehendik dauden eta ibilbide finkatua duten haietan, adibidez Musika Bulegoa osatzen duten Kultura Live, MIE, Musikagileak eta Musikari elkarteetan. Artistaren Estatutua ezartzeko presioa ere areagotu egin da, gure sektorearen lehentasunezko helburuetako bat izan behar bait du etorkizun hurbilari begira.

Iragarpen guztien aurka, pandemia hasi eta urtebetera, musikaren sektoreak soken aurka jarraitzen du, haren ondoriorik gogorrenak jasaten ari da eta indarberritzeko etsi-etsian borrokan dabil. Zentzu horretan, datorren urteko Musikaren Urtekariak albiste hobeak biltzea espero dugu. Oraingoz, esku artean daukazun ale honek 2020ak ekarri zizkigun erronka ugarien errepasoa egiten du, eta sortzaileek, elkarteek, enpresek, azokek, hedabideek eta beste profesional batzuek nola gainditu zituzten erakusten digu.

Euskal Herriko Musika Bulego Elkartea

AURKIBIDEA

DESPUÉS DE LA TORMENTA
04-05

RAFAEL BERRIO
06

URTEA IRUDITAN
07.12.23.27

BIME. INOIZ BAINO GEHIAGO
08-09

EUSKADIKO ORKESTRA
10-11

PANDEMIAREN SINFONIA
13

ENTREVISTA: ÁLVARO SANZ
14-15

UN NUEVO ESCENARIO
16-17

KAFE ANTZOKIA
18-19

ARGI-ITZALEZ BETETAKO URTEA
20-21

PEDRO ITURRALDE
22

BESTEBAT! ZIRKUITUA
24-25

LUIS DE PABLO
26-27

Después de la tormenta...

DEBE LLEGAR LA OPORTUNIDAD

La industria cultural y, por ende, la industria musical, lleva meses en el lodo. Sin una actividad normalizada, segura, pero sin grandes soluciones, en un mundo turbio sin definición, así la ausencia de especificaciones normativas y de una unanimidad protocolaria de aplicación, y la falta de recursos de atención específica, están haciendo el resto para dotar a la precariedad histórica del componente necesario para su hundimiento definitivo. Para evitarlo, hay que ser valientes, hay que afrontar los problemas con decisión y firmeza, es el momento de salir a informar y, sobre todo, a proponer, identificar los problemas y participar en las soluciones. La indignación solo conduce a más indignación; solo se sale adelante con la capacidad de fusión de buenas intenciones por parte del sector público y de las industrias musicales.

Por lo tanto, manos a la obra: tenemos que fijar claramente los parámetros de un plan de rescate que proteja a toda la cadena de valor de nuestra industria. El estatuto del artista debe ser ampliado a todos los trabajadores de la industria cultural, identificando cada una de sus profesiones, sus categorías y sus características especiales. La creación, ordenación y organización de las nuevas profesiones servirá como el impulso necesario para no solo combatir la precariedad laboral, sino como revulsivo necesario para la creación de nuevos puestos de trabajo, y no solo en el sector musical sino en toda la cadena de valor de las industrias de otros sectores que se vienen beneficiando de forma transversal. Es primordial acompañar la parte de normativización laboral con medidas especificas de protección a los trabajadores: a nuestros creadores, pero también a nuestros técnicos, el personal de logística, de administración, de gestión y otros muchos. Para garantizar la seguridad, la profesionalidad de la industria, se debe abordar de forma clara la creación de los itinerarios formativos de educación pública y reglada.

La capacitación y la profesionalidad es, sin duda, el mejor garante. La presencia de los ciclos medios y superiores, así como las carreras universitarias relacionadas con las profesiones de la industria, la van a convertir en el sector estratégico que necesariamente ya viene siendo desde hace mucho tiempo. Asimismo, uno de los grandes lastres que llevamos arrastrando desde el nacimiento de nuestra industria es la temporalidad laboral, que solo se puede combatir desde una adaptación fiscal a sus características especiales. No es posible el crecimiento orgánico si no se tienen en cuenta las cuestiones de tributación anómala que se vienen sucediendo, al no tener fijadas las normativas de aplicación real en materia fiscal. Por ejemplo, se necesitan prorratear los gastos e ingresos entre varios ejercicios para evitar la doble o triple tributación que se viene sucediendo, entre otras muchas incorrecciones que se producen al aplicar términos de regímenes generales a una industria tan especifica.

A estas alturas, ya nadie niega la importancia del sector de la industria musical como uno de los más estratégicos desde el punto de vista socioeconómico, también desde el punto de vista identificativo y patrimonial. Este carácter, de gran valor económico transversal al beneficiar a otros sectores como las distintas líneas de desarrollo del turismo, los transportes y la comunicación, entre otros, ha venido a evidenciarse en esta crisis pandémica: la ausencia de actividad musical en condiciones normales ha lastrado sin remedio a sectores que indirectamente dependen de la industria musical para su funcionamiento estable. Por ello, es el momento de la valentía, asumir por parte de todos que estamos hablando de un sector estratégico de primer orden y, como tal, debe ser tratado en las dotaciones presupuestarias previstas.

Es el primer paso para trabajar de forma estable y abordar la gran asignatura pendiente de la industria musical, nuestra materia prima: el talento. No es concebible para ningún sector productivo la no dedicación necesaria a su materia prima y, en el caso de la industria musical, urge y mucho la planificación y el desarrollo de nuestro talento. Es muy necesaria la metodología que permita la identificación de nuestro talento, su introducción en el mercado, su consolidación y su internacionalización; también tenemos que saber proteger nuestro talento y hacer de él una de nuestras señas de identidad. Hay que identificar los problemas y saber dar solución a las carencias históricas de nuestros creadores, hay que dotarlos de las herramientas necesarias que permitan su subsistencia y la protección de sus legados, luchando por los repartos justos de los retornos de sus obras y los reconocimientos necesarios para protegerles. Son nuestro patrimonio, nuestra historia y nuestra cultura; son nuestro nexo necesario y nuestra verdadera bandera a defender.

La industria musical debe trabajar de forma proactiva, como nunca lo ha hecho, de forma unida y con un único objetivo: su dignificación y el respeto e inclusión dentro de las demás industrias productivas. Para ello, debemos estar atentos y activos a la hora de proponer las metodologías adecuadas para que los fondos de rescate y resiliencia que nos proponen desde Europa sean muy bien aprovechados por todo el tejido de nuestra industria. Es la oportunidad que tenemos y es necesaria la organización y el aterrizaje de todas las líneas de desarrollo propuestas para los proyectos a medio y largo plazo con los que se pretende modernizar nuestra industria a través de la transformación digital, pero también la oportunidad de trabajar en la capacitación y formación del sector, el fortalecimiento de las estructuras y todos los planes de desarrollo de nuestros grandes activos. Cierto es que no ha terminado la tormenta, pero solo nos vale trabajar en la oportunidad para salir cuanto antes de la incertidumbre que nos rodea.

Joaquín (Kin) Martínez
Presidente de Es_Música y Director de EsmerArte

Rafael Berrio
crecido en la contradicción

Vengo pensando desde hace un tiempo, y cada vez más, que Rafa era el espíritu de la contradicción, que eso era lo que mejor le definía y lo que le hacía crecer y multiplicarse.

La primera y más importante de sus contradicciones estaba en su capacidad para el dramatismo más acongojante, su impulso existencialista, la solemnidad con la que interpretaba sus canciones, la angustia por lo incomprensible de la existencia; y, por otro lado, en su descacharrante humor, su permanente estado de gracia, la sonrisa irónica que no podía evitar relativizarlo todo.

Y no es que no creyera en el sentido trágico de la vida que plasmaba en sus canciones, o que no se tomara en serio sus letras, que poca gente es capaz de implicarse tanto en lo que escribe como él. Es que Rafael Berrio (San Sebastián, 1963-2020) quería ser uno y otro, el trágico y el cómico, el atormentado por los sinsentidos de la vida y el apasionado que quiere gozarla tanto, y en todas sus dimensiones, que parece que lo hace a la contra. Pese a todas las apariencias, o gracias a ellas, creo que celebraba francamente la alegría de vivir.

Quería ser el bohemio y la estrella, o sobre todo le gustaba jugar con las maneras de estrella, siempre con ese punto burlón y autoirónico. También era el creador insobornable al que no le importa si le escuchan dos o cuatro personas con tal de que le dejen hacer las cosas a su modo, y el que anhela tener un mayor reconocimiento, porque cree firmemente en lo que hace y entrega a ello todas sus capacidades.

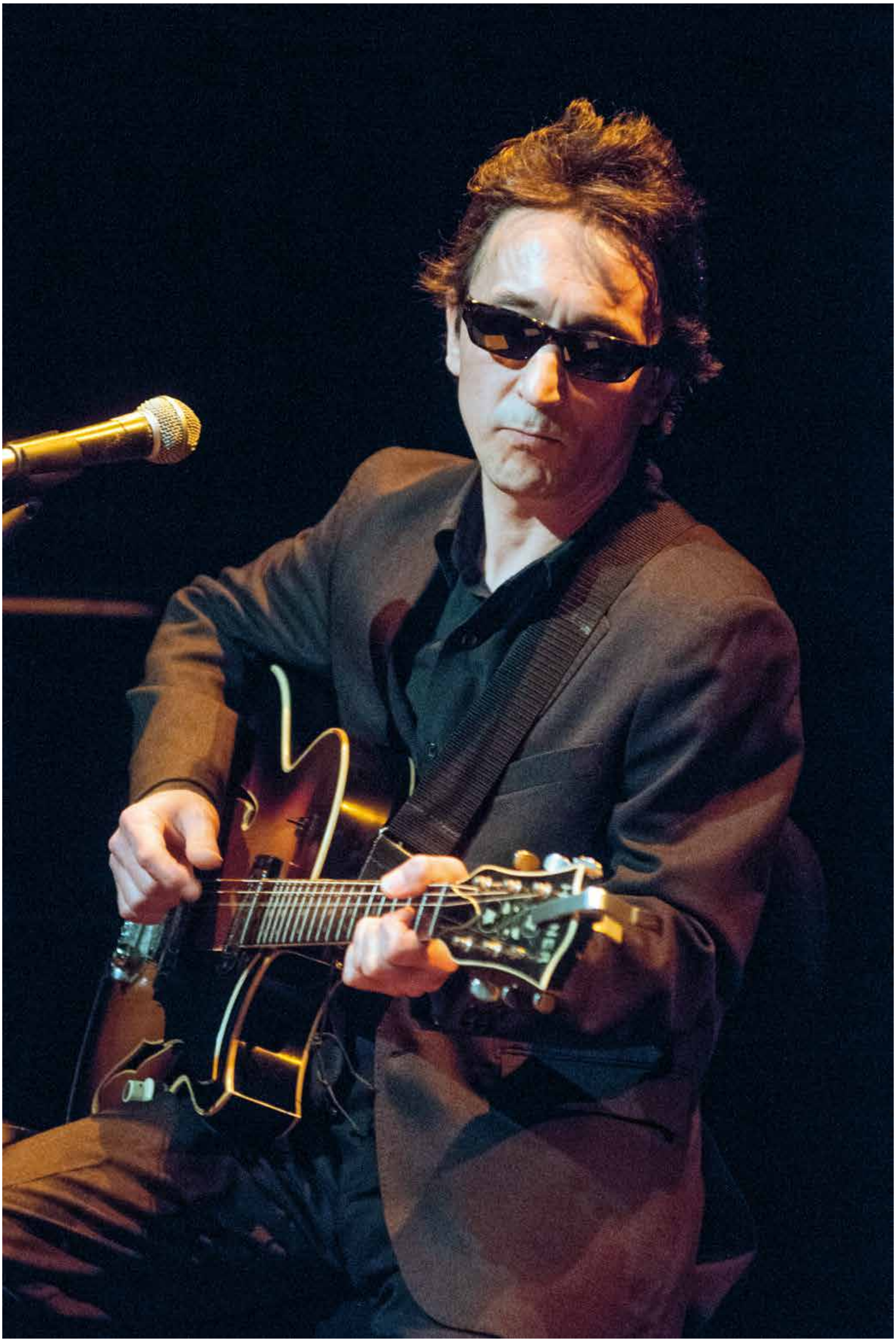
Rafael Berrio era el que cantaba «creo en el valor de la desgana», pero en sus diez últimos años se entregó a la creación sin parar, simplemente porque tenía ganas, y verdadera necesidad. Impresiona ahora repasar la cantidad de cosas que hizo en esa última década, y cuán diferentes: desde la personalidad de *chansonier* con orquesta que estrenó con el álbum *1971* (2011) y su continuación *Diarios* (2013), el punto de inflexión de su obra, con ese canto a la dualidad y la contradicción que tan bien le definía; a la apuesta por la electricidad zumbante de las guitarras en *Paradoja* (2016); o su corazón de *rock & roll* que estaba presente en todo lo que hacía, de la zarzuela en la particular recreación de *Adiós a la bohemia* (2017) con Joserra Senperena, a la canción pop más genuina, aunque nunca vulgar, que surgía intermitente en su último álbum, *Niño futuro* (2019). Porque Rafa era todo lo contrario a la vulgaridad. Y lo fue siempre, también cuando se dejaba poseer por el espíritu de sus músicos más admirados, por Lou Reed, Bob Dylan o Poch, y les reinventaba a ellos a través de su propia personalidad.

Una personalidad propia que ya era evidente en esos primeros treinta años de carrera más intermitente, en los que no conseguía salir más allá del verdadero *underground*, que amaba y cuidaba. Y ojalá hubiera podido grabar más discos en esa primera y larga etapa de tres décadas, porque lo que hizo con UHF, en el destello del Donosti Sound en los 80; Amor a Traición, con dos discos espléndidos y *No pienso bajar más al centro* como emblema de toda una postura vital; y Deriva, su vena más delicada con el apoyo y contrapunto de la voz de Virginia Pina en discos tan maravillosos como *Harresilanda* (2003), es tan importante como su más conocida y celebrada etapa posterior, o postrera, como él diría.

Admiramos mucho sus impresionantes letras, de las mejores que se han escrito en castellano, sin duda. Pero Rafa era también un excelente músico en toda la grandeza del concepto, sin necesidad de virtuosismos ni pericias instrumentales, como su admirado Lou Reed. Era también un gran creador de melodías, un gran cantante, como se encargó de señalarme varias veces Joserra Senperena.

Ahora que salen sus últimas piezas, el libro con sus letras *Absolución* y el disco con sus tres últimas canciones, todo vuelve a empezar en una obra apasionante y apasionada que crecerá y se elevará cada vez más con el tiempo, como pasa con los grandes malditos, con los talentos desbordantes y distintos, que necesitan su tiempo para ser comprendidos y contagiados.

Ricardo Aldarondo



Argazkia: Juan G. Andrés

BIME

Inoiz baino gertuago

Dagoeneko 2020a urte arraroa izan dela esateak ez du inolako berezitasunik. Nazioarteko musikaren azoken kasuan zailtasunak areagotu egin ziren profesionalek aurrez aurre elkartzeko zituzten aukerak desagertu zirenean. Irtenbide ugari inprobisatu eta bideo-deiak nagusitu ziren. BIME PRO izan zen aurrez aurre antolatu zen azoka bakarrenetako bat eta ospatu zen egunetan «normaltasun» berezi batera itzuli ginela sentitu genuen. Ezohiko edizioa, nola ez, antolatu zuen BIME PRO musikaren nazioarteko azokak. Toki aldaketarekin batera —Bilboko Euskalduna Jauregian egin zen—, formatu hibridoan ospatu zen: aurrez aurrekoa eta birtuala.

Guztira 37 herrialde baino gehiago batu eta 3.718 ikus-entzuletik gora bildu zituen BIME PROren lehendabiziko edizio hibridoak. Horietako 1.520 profesional Bilbon izan ziren jardunaldi presentzialetan parte hartzeko, eta hauen artean, urriaren 28 eta 29an, Euskal Herriko profesionalen erakusleiho bihurtu zen Euskalduna Jauregian eraikitako Basque. Music.-en stand-a.

Musika Bulegoak, Basque. Music. plataformarekin elkarlanean, programazio berezia antolatu zuen BIME PROren baitan. Urtero antolatzen diren MIE eta Kultura Live elkarteen mahai-inguruez gain, «Meet the Basque Festivals» eta «Meet the Basques» topaketak antolatu ziren. Gainera, urtero bezala, Basque. Music. Showcase gaua ere antolatu zen Verde Prato, Bulego eta Dupla taldeen zuzenekoekin.

MIE Elkarteak «Zuzeneko Arteak COVID-19aren garaian. Erakundeen egitekoa» mahai-ingurua antolatu zuen lehendabiziko jardunaldi presentzialean. Manuel Ángel López (Sympathy for the Lawyer), Kin Martínez (Esmerarte) eta Amaia Ispizua (Get In) batu zituen solasaldian etorkizunean musikaren sektoreak dituen erronken errepasoa egin zen, erakunde publikoen babesaren beharra nabarmenduz.

«Meet the Basque Festivals» mahai-inguruan Atlantikaldia, Gasteizko Jazzaldia eta Bay of Biscay jaialdiek parte hartu zuten. Ekimen honi esker Euskal Herrian antolatzen diren hiru jaialdi hauek gertutik ezagutzeko aukera izan zuten bertaratutakoek. Mahai-inguruan jaialdi bakoitzak bere proiektua hamar minututan aurkezteko aukera izan zuen. Aurretik, eta ekitaldi honi hasiera emateko, espresuki sortutako «Meet The Basque Festivals» ikus-entzunezko lana proiektatu zen.

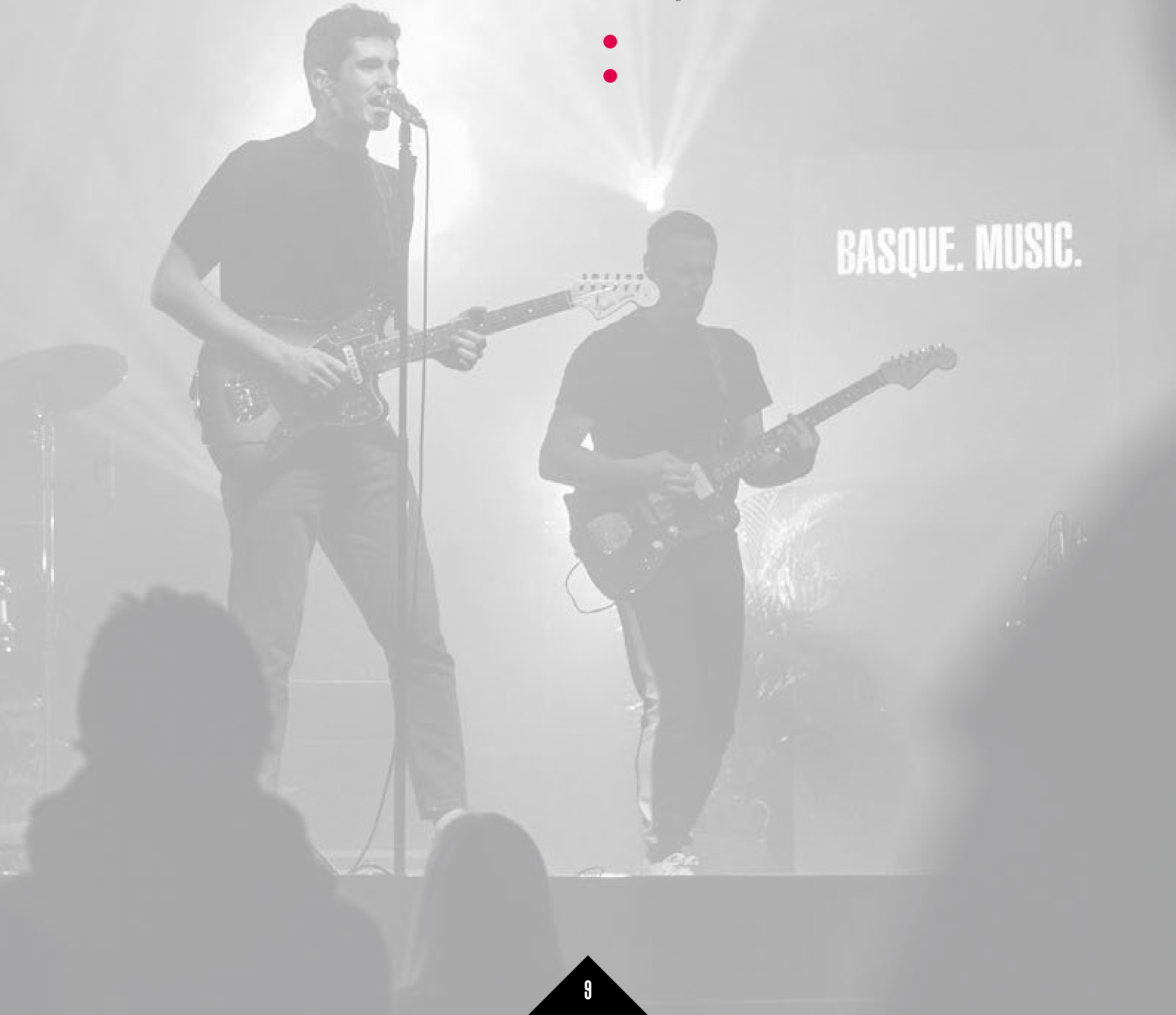
Kultura Live elkarteak COVID-19ak kontzertu aretoen zirkuituan eragindako egoerari irtenbideak emateko nazioartean sortutako hainbat ekimen aurkeztu zituen. Elkarteak antolatutako mahai-inguruan ANAIM Club Fest zirkuitua gertutik ezagutzeko aukera izan genuen. Nafarroako musikaren industriako enpresek sortutako ANAIM elkarteko presidentea den Ana Zamarbidek bertatik bertara azaldu zituen elkartearen oinarriak eta helburuak.

«Meet the Basques» topaketan GPS (Girando Por Salas) eta Artistas en Ruta (AIE) zikloetako arduradunek parte hartu zuten. Topaketa honen helburua Euskal Herriko profesionalak nazioarteko jauzia egiteko erabili ditzaketen zirkuituetara gerturatzea zen, eta estatuan birak egiteko balio duten bi zirkuitu hauetara gerturatzeko aukera izan zuten.

Basque. Music. Showcase-ari dagokionez, aurten lehen aldiz BBK Aretoan burutu zen Verde Prato, Bulego eta Dupla taldeen parte hartzearekin. Gaztea irratiak *streaming* bidez emititu zituen kontzertu hauek eta EITB Nahieran plataforman daude ikusgai. BIMEren webgunean ere zuzenean eskaini ziren eta honela nazioarteko zabalkundea izan zuten, mundu zabaleko profesionalek jarraitu ahal izan zutelarik.

2020ko BIME PRO azoka testuinguru zailean burutu bazen ere neurri egokiak hartuta kultura segurua dela baieztatu zuen. Hainbat egunez musikaren industriaren etorkizunari buruzko eztabaida ugari antolatu ziren eta azokari esker musikaren sektorea osatzen dugun profesional ugari biltzeko aukera eman zuen, eta urte osoan zehar izandako bilera birtualen eraginkortasuna argi gelditu bazen ere, aurrez aurre biltzeko beharra dugula ere baieztatu genuen. Horregatik, BIME PROk aukera hori eskaini izanak inoiz baino gertuago sentiarazi gintuen.

Arkaitz Villar
Musika Bulegoa



Argazkia: Juantxo Egaña

EUSKADIKO ORKESTRA

Pioneros en Europa en retomar la actividad

De entre los grandes temas que han atravesado nuestra sociedad en los últimos veinte años, la pandemia actual debería haber sido, más que nunca, un campo de reflexión pública y publicada desde la intelectualidad. Nuevamente, salvo casos muy puntuales, los intelectuales no están ni se les espera.

Para llegar a la toma de decisiones en nuestro ámbito profesional, en Euskadiko Orkestra la COVID-19 nos ha obligado a trazar nuestros propios análisis sobre temas que hoy son cruciales y cruzados: el miedo, el sentido del deber y la responsabilidad. Y lo hemos hecho desde el enfoque interno hasta el dirigido hacia la masa crítica a la que servimos. Pero, así como en el horóscopo a veces cuenta tanto tu ascendente como tu signo zodiacal, en estos casos vinculo a esas distinciones tres grandes motores vitales. Así pues, el ascendente del miedo sería el conocimiento, que lo atraviesa cuando decidimos transitar de lo que conocemos a lo que desconocemos; el del sentido del deber sería la libertad, que nos hace ser críticos; mientras en nuestro caso, el complemento de la responsabilidad sería la necesidad de afirmación cultural individual, que acaba impulsando la colectiva. La voluntad de ser (y de poder).

Desde el sector cultural, tras desembarazarnos de la fútil búsqueda de los argumentos que nos ayudaran a creernos sector esencial, considero que hemos estado lidiando entre estos parámetros para repensar nuestra actividad y adaptarnos a la nueva situación.

En Euskadiko Orkestra cada temporada es un reto y cada uno de los proyectos que la conforman es un impulso para conectar con nuestro amplísimo público que nos sigue en Vitoria, Bilbao, San Sebastián o Pamplona. Escolares que se acercan al sinfonismo por primera vez, nuestras participaciones en el foso de las óperas de la ABAO o de Quincena Musical, giras internacionales… todo es nuestra actividad principal. La concepción que hicimos de la temporada de abono 2019-2020 iba a transitar desde la singularidad de un primer programa arriesgado por provocador, con obras sin anunciar previamente, hasta una clausura a lo grande prevista para junio con la segunda sinfonía de Mahler. Todo se interrumpe en marzo.

La gran pregunta que nos asaltó mientras estábamos confinados fue: ¿qué debemos hacer al día siguiente de que se levante el confinamiento? Es entonces cuando todo el equipo de Euskadiko Orkestra nos enfocamos a las posibilidades, al «cuanto antes si es con seguridad», y convinimos un ciclo con ETB que nos permitiera seguir en contacto con la ciudadanía, la que justifica – y paga – nuestra razón de ser: el estar ahí y responsabilizarnos en tanto que principal herramienta de construcción cultural de país.

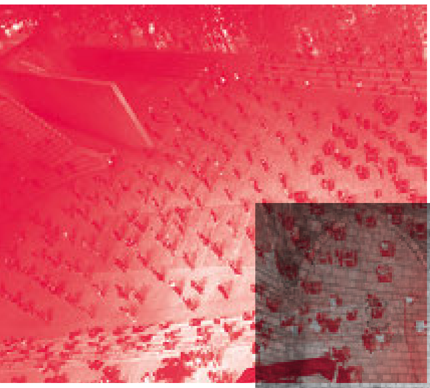
Así las cosas, probamos la colocación de los músicos respetando una distancia de dos metros entre ellos y nos *inventamos* un ciclo de ocho programas de una hora de música para la televisión vasca que, bajo el título de *Euskadiko Orkestra Martxan*, supuso empezar a ensayar el día 14 de mayo cuando casi ninguna orquesta en Europa lo estaba haciendo. Como dice José Antonio Marina en su *Ética para náufragos*, inventar es «justificar con toda minuciosidad, mediante la inteligente ampliación de las evidencias sentimentales, la mejor posibilidad vital», y eso es lo que hicimos.

Lo hicimos también con el motor y empuje de Robert Treviño, nuestro Director Titular –al que pudimos ver dirigiendo una sinfonía de Haydn quizá por *única* vez–, quien tuvo claro que en ese momento su rol de dirección artística activa y visible era fundamental. Dirigió sinfonías de Mendelssohn, obras de Mikel Urquiza, Ramon Lazkano, Richard Strauss, Mozart… constituyendo un ciclo que los músicos recordarán por el esfuerzo de empastar su sonido cuando cada uno se constituía en una isla de doce metros cuadrados. Será un momento inolvidable de trabajo en equipo de Euskadiko Orkestra, tras el cual la prensa especializada europea, y por supuesto casi toda la generalista a nivel del Estado, puso el foco en nosotros.

Desde hoy hasta junio de 2021, además de vivir al día y pegarnos al televisor tras cada reunión del LABI, hemos rediseñado los programas que teníamos ya previstos antes de la pandemia con un esfuerzo consistente en doblar sesiones de conciertos para llegar al mayor número de público posible, con el consecuente trasiego a los abonados, a los que hemos reubicado cada vez que cambian las normas.

Tras todo ello, solo me queda agradecer, desde la admiración, al equipo técnico y administrativo de Euskadiko Orkestra la increíble labor que han realizado.

Oriol Roch
Director general de Euskadiko Orkestra

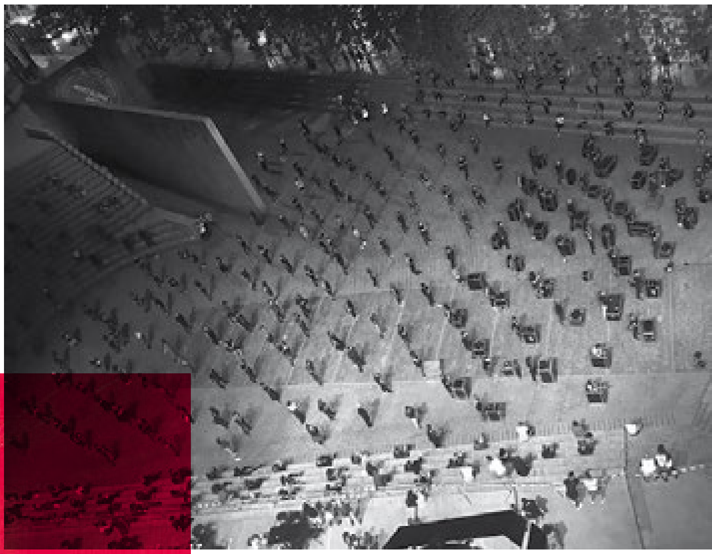


Musika,

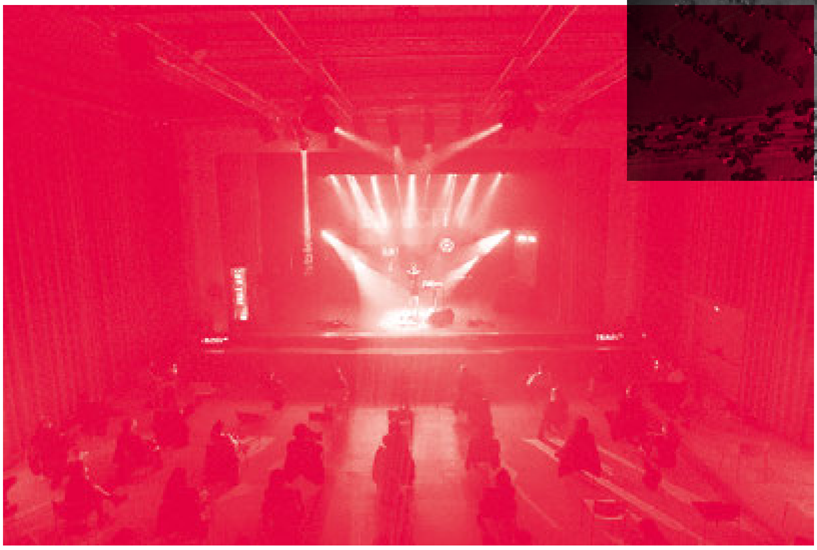
sozialki urrundutako mundu batean

Argazkia: Quincena Musical

Argazkia: Iñigo Ibáñez



Argazkia: Alerta Gorria



Argazkia: Olga Ruiz

PANDEMIAREN Sinfonia

Achúcarrotik Bob Marleyra, kulturako orrialdeetatik pasatuta

Oso txarra naiz datekin. Desastre hutsa. Ostirala zen, hori gogoan dut, eta giro eguzkitsu, fresko eta deserosoa sumatzen zen Bilbon. «Zazpikaleetako musikariak nora joan dira?», galdetu nion neure buruari errezelo ukitu batekin, erredakziorako bidean. Dena ohikoa zen, dena desberdin. Dena joan-etorri urduria; denok albisteei so, adi. Eta uholde baten antzera, zorigaiztoa Europako mapa estaltzen begiztatu genuen, Italiatik gora, gurera iritsi arte. Pandemiaren lehen mugimendua: 2020ko martxoaren 13a zen. Data hori, bai, ahaztezina.

Margareth Atwood idazle kanadarraren nobela distopiko bateko protagonistak izango bagina legez, kaleak hustu, eta etxeratu ginen. Gizakiok babesa behar genuen hartu... baita komunikabideetako langileok ere. Badakizue: belar gaiztoak zainak luze, covid-19a iritsi arte. Txantxak alde batera utzita, ezohiko egoera honek ekarri zituen albiste mingarriei –ospitaleetako eta zahar-etxeetako kutsatu eta hildako kopuruen igoera bukaezina–, beste mota bateko hilzori bat batu behar diogu: kultura sektorearena.

Itxialdiko hilabeteei erreparatuz gero, nekez sinets genezakeen horrelako zerbait gerta zitekeenik. Balkoietatik bihotza berotu ziguten musikari haien kontzertu inprobisatuak, terrazetan grabatu eta biral bihurtutako kantak, zenbat kontzertu online, zenbat musika-jaialdi planetako txoko guztietan musu-truk eskuragarri... Mundu birtualean, koru baten antzera, sortzaileek «Bizirik aterako gara, eutsi bihotzei!» leloa lau haizeetara zabaltzen zuten bitartean, kulturako albisteez arduratzen garen kazetariok nahasi samar genbiltzan.

Kontzertuak, udako jaialdi guztiak... dena bertan behera. Akabo. Nola demontre osatuko ditugu kulturako orrialdeak zuzeneko ekitaldirik ez badago? Irudimenari eutsita, sortzaileek beraiek egindakoaren arrastoari segika, zerbait egin ahal izan genuen. Errotatibak ezin dira gelditu. Eta, bigarren galdera, eta gauden egoera honetan latzagoa egiten dena: Itxialdi-oste honek utzitako krisi sakon eta argigarritik nola aterako gara bizirik? Etxeratzean erakutsitako kemenak errealitatearekin talka egin zuenean egia azaleratu zen: kultura ZIUn ospitaleratuta dago. Hau da ezbeharra; baina ez da ezustean harrapatu gaituen albistea. Oxigenoa, bizi-arnasa, dirulaguntza urgenteak, antzokiak eta aretoak lan egiteko... azken finean, babes bereziaren beharraren ertz guztiak agerian geldítu dira. «Alerta gorrian gaude!», ikuskizun eta ekitaldien sektorearen aldarria planeta osoko hirietan.

Ekainaren 17an, Arriagak ateak berrireki zituenean, han nengoen. Joaquin Achúcarro maisua entzutera joan ginenok etorkizun distopiko honek zekarrenaren metafora bizi izan genuen. Sold out kartela zintzilikatu zen. Baina orduan zergatik zirudien erdi hutsik? Edukieraren madarikazioa. Musukoekin eta gerra bateko mina-eremu batean egongo bagina legez, zegokigun tokian eseri eta *Beethovenen pianorako 30. sonata mi nagusian, op. 109* ederrean hartu genuen babesa.

Amaia Ereñaga

«Berriz itzuli gara bizitzara. Koronabirusari aurre egingo diogu!», Achucarroren hunkidura hitzak oholtzatik. «Amen», erantzun nion nire baitan. Eta Bob Marleyren hitzok ekarri zizkidan gogora: «Musikak harrapatzen zaituenean, ez duzu minik sentitzen». Amen, horri ere.

ÁLVARO SANZ

Presidente de Musika Industriaren Elkartea (MIE)

«El sector debe superar sus debilidades para ser un verdadero elemento de tracción económica en el futuro»

Con casi un centenar de empresas miembro, MIE es la asociación de referencia de la industria musical en Euskal Herria. Su presidente, Álvaro Sanz, hace balance del año que despedimos y que deja al sector tocado, pero no hundido. Consciente de las dificultades a las que tendrán que enfrentarse las empresas en 2021, MIE tiene un gran reto por delante: «lograr una colaboración público-privada real para que los eventos tengan una mínima rentabilidad económica».

¿Qué balance hace MIE del año que se nos va?
Para hacer un balance objetivo hay que mirar los datos: ha habido una caída de la actividad musical de entre un 60% y un 90%. A esto hay que sumarle situaciones personales dramáticas en un sector que ha demostrado tener una estructura débil. La pandemia nos traerá, además, precarización, pérdida de talento y endeudamiento. Tendremos que tener la capacidad de buscar oportunidades y profesionalizar el sector.

¿Estamos a tiempo de evitar esa pérdida de talento en el sector?
La profesionalización debería evitar esa fuga. Hay que buscar la oportunidad, cada uno desde donde esté: diversificar actividad, búsqueda de actividades paralelas, colaboraciones... Hay que aprender de lo que nos ha ocurrido.

¿Cómo valora MIE el papel de las instituciones en la gestión de la crisis COVID-19?
Ante una situación como esta hay que solicitar, por un lado, ayudas de emergencia y, por otro, tener una visión a largo plazo. La administración ha prestado ayudas económicas que siempre van a ser insuficientes, pero esto ocurre en nuestro sector y en todos los demás. Sí ha habido acompañamiento de las instituciones mediante una comunicación continua y directa.

¿Esta crisis ha puesto en valor la cultura?
La crisis nos ha permitido visualizar dos cosas: que la cultura es importante por su propio valor y que tiene una importancia económica considerable, genera un 3% del PIB y da empleo a más de 300.000 personas en el conjunto del Estado. Pero también se han puesto de manifiesto todas las debilidades que tiene y que debe superar para ser un verdadero elemento de tracción económica en el futuro.

¿Qué medidas urgentes hay que tomar para la reactivación del sector de cara a 2021?
El sector se va a reactivar en la medida en que haya actividad y eso depende de factores externos.

¿Cómo ha vivido el sector la coctelera normativa desde el inicio de la pandemia?
Que hay una coctelera normativa es evidente y probablemente la causa sea que estamos ante una situación nueva y cambiante. Pero nuestro sector lo que reivindica es que haya actividad y que sea segura. Por eso, no hay que interpretar que la normativa es el enemigo. Hay una pandemia, una coctelera normativa, unos intereses políticos y mediáticos, pero si uno quiere hacer un bolo hay que trabajar para hacerlo y para que sea seguro.
La normativa prepandemia, por las propias características de un evento, era muy exigente a nivel de seguridad y, en este sentido, la normativa COVID-19 supone un plus sobre algo que los promotores estaban acostumbrados a gestionar.

¿La digitalización de las artes en vivo es una amenaza o una nueva oportunidad para el sector?
Si por digitalización entendemos algo que viene a sustituir el sentimiento y la experiencia del directo, no tiene trayectoria. Pero nosotros la entendemos como la modernización de los procesos y producciones. Esto va a suponer la profesionalización del sector y en este sentido es una oportunidad.

¿Cómo ha respondido el público ante la nueva normalidad?
La gente que tiene sensibilidad hacia la cultura, y en especial hacia la música, nos ha apoyado, seguido en *streaming* y acude a los pocos conciertos que hay. Los y las consumidoras de cultura han sido muy solidarias con el sector, no reclamando entradas, entre otras cosas. Eso hay que ponerlo en valor.

El virus ha traído movimientos y plataformas sociales que reivindican mejoras históricas. ¿Perdurarán en el tiempo?
La necesidad de reivindicar lo inmediato es lo que genera estos movimientos y es lógico que así sea. Lo interesante sería que los debates de fondo vengan para quedarse y se busquen soluciones a las dificultades tradicionales de nuestro sector.

¿Cómo se comporta el asociacionismo en tiempos de crisis?
Es natural que en situaciones de dificultad la gente nos miremos más los unos a los otros y tengamos mayor interacción aunque, a veces, sea por consuelo. Las crisis son un momento propicio para que la gente recurra a las asociaciones.

¿Qué papel ha asumido MIE en esta crisis?
Hemos hecho lo que había que hacer: realizar acciones reivindicativas, apoyar acciones de otros movimientos, facilitar la información y gestión de las ayudas económicas y, a través de Musika Bulegoa, ha estado en la interlocución con la administración.

¿Qué aporta la asociación a Musika Bulegoa?
Hay un aspecto artístico y creativo de la cultura y otro empresarial o industrial. Entendiendo que pertenecemos al mismo sector, MIE es la asociación que tiene un perfil de industria cultural. Nuestro trabajo es hacer entender que la actividad cultural es una actividad generadora de empleo y riqueza.

¿Cuáles son los objetivos de MIE para 2021?
Uno de los principales objetivos es trabajar para que la colaboración público-privada sea mucho más efectiva. 2021 va a ser un año complicado y de actividad no normalizada. Es importante trabajar para que se faciliten los espacios públicos para que haya actividad musical en directo. Es necesario que toda la red de espacios públicos faciliten la actividad auspiciada por promotores privados en condiciones que puedan tener una mínima rentabilidad económica.

Ruth Manzano
Musika Industriaren Elkartea

Un nuevo

ESCENARIO

El 2020 pasará a la historia como el año en el que la pandemia ocasionada por el COVID-19 mostró de manera devastadora la vulnerabilidad de la humanidad. Sin duda, su mayor coste es el de las millones de vidas perdidas. Pero hay muchos otros ámbitos en los que está dejando una gran mella: uno de ellos es el del sector cultural y, particularmente, el de las artes en vivo.

Meses de trabajo, incluso años, tirados por la borda. Así de simple podríamos resumir el sentir de los profesionales de un sector que lamentablemente ya estaba acostumbrado a la precariedad laboral. A pesar de las circunstancias, nuestros artistas y profesionales no se han quedado de brazos cruzados y han invertido su tiempo en adaptar su trabajo a las nuevas circunstancias, lanzar nuevas ideas y proyectos o desarrollar y/o potenciar otros que hasta la fecha se habían mantenido en un segundo plano. Conozcamos la experiencia de una docena de nuestros artistas y/o profesionales.

Xabi Bandini se encontraba en plena gira cuando llegó el confinamiento. El músico navarro no ha parado en estos meses, desarrollando distintos proyectos: desde «el single *Zalantza eta Egia*, con la potente colaboración de Chica Sobresalto», y el espectáculo para teatro *Gertutik*, «un concierto teatralizado ambientado en los ensayos que hacíamos Alberto y yo en el confinamiento», hasta «escribir y componer mi siguiente proyecto/álbum y abrir una comunidad en Patreon (La comunidad imbatible) para que nos ayudaran a crear contenidos y *clips*. Ya somos alrededor de cien".

Jurgi Ekiza vio cómo se cancelaban sus conciertos con Willis Drummond, además de paralizarse su proyecto en solitario y la banda Erabatera. «Para la banda, el primer confinamiento ha sido como vacaciones. Pensábamos que iba a durar como máximo hasta el verano. Yo hice dos canciones desde casa y Felix Buff ha compuesto un disco entero (como Rüdiger). Posteriormente, decidimos montar *Garai bereziendako kontzertu berezia:* la idea era tomar parte de nuestro repertorio y revisitarlo, adaptándolo a un público sentado».

Para *Zuriñe Hidalgo*, «de un día para otro, todo se vino abajo y se dio un cambio radical en mi vida». Vio cómo se paralizaba todo con su banda Hesian y quedaban afectadas significativamente sus otras actividades profesionales. Fue entonces cuando comenzó a desarrollar su proyecto personal llamado *Enraizadas*. «Hacía tiempo que sentía la necesidad de crear espacios seguros y de (des)aprendizaje para mujeres». Y el resultado no ha podido ser mejor: «visto lo bien que ha funcionado y lo positivo y enriquecedor que ha sido, mi idea es seguir adelante con este proyecto en 2021».

Para ***Skakeitan,*** la llegada de la pandemia fue «un mazazo a nivel anímico y a nivel económico». Estos meses «tuvimos diferentes iniciativas para interactuar con nuestro público a nivel entretenimiento: canciones de colaboración tanto con otras bandas como con el mismo público. Con esto queríamos cumplir dos objetivos fundamentalmente: el primero entretener a nuestrxs seguidores y, por otro lado, hacerlos partícipes del proyecto». Pero la novedad principal está por llegar: "tiene que ver con los directos y con los conciertos de presentación del disco que no pudimos dar...».

De igual manera, los festivales se han encontrado ante una difícil situación y se han visto obligados a cancelar, a celebrar una edición con poco público y bandas o, directamente, a ofrecer una edición digital. Este último caso es el de la plataforma donostiarra ***Dantz,*** que «en vez del festival, hemos creado el evento Dantz Digital, también de consumo online, pero que contiene muchas disciplinas en su haber: mesas redondas, formación, patrimonio, arte digital, nuevos espacios, etc.».

Tras cancelar innumerables giras y conciertos, tanto estatales como internacionales, el trío vasco-argentino ***Cápsula*** se lanzó a «hacer conciertos con aforo reducido, con un repertorio y escenografía nuevas para este tipo de espacios y audiencias. Y por otro lado, hemos iniciado sesiones de conciertos en *streaming* de pago. De ninguna manera reemplaza a los conciertos en directo, pero sirve para estar conectados con los fans de una forma nueva y directa».

Continuando en el ámbito electrónico, su escena ha sido una de las más afectadas por las restricciones. El DJ y promotor navarro ***Pablo Chivite*** ha visto como un gran número de fiestas y actuaciones se cancelaban, así como el proceso para la licencia de una radio digital. No han querido esperar y el proyecto radiofónico está en marcha desde el principio del confinamiento gracias a sus propios medios, además de desarrollar otras actividades como el festival Entornos art&music de Cintruénigo. «Esta situación nos ha llevado a explorar los eventos desde un punto de vista mas cultural, con un punto social importante y sobre todo a colaborar con todos los entes posibles para seguir dando valor a la cultura de la música electrónica».

La sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz es uno de los muchos espacios afectados con «más del centenar de eventos cancelados o aplazados, meses de ertes, gastos fijos que no alcanzamos a pagar y muchos proyectos paralizados». Según indica ***Iker Arroniz,*** «proyectos relacionados con músicos locales y propuestas más amateurs, *streamings* y formatos más de corte de artes escénicas nos han servido para seguir revindicando que hay y ha habido una dejadez mayúscula con el sector de la cultura, que las ayudas han sido escasas por no decir nulas y que se nos ha criminalizado gratuitamente...».

Desde los sellos discográficos ***Airaka*** y ***Mauka Musikagintza*** afirman que «esta pandemia nos ha puesto a todas y todos patas arriba, ya que ha echado por tierra todo el trabajo ya no solo de este año, sino de los anteriores y de los próximos que vengan». Y su principal objetivo consiste en «prepararnos para poder salir a trabajar cuando vuelva la nueva normalidad. Tenemos muchas ganas de volver a trabajar como lo hacíamos antes, pero, como decía Joe Strummer, "The future is unwritten", y hoy en día más si cabe».

Iker Bárbara
Zarata MondoSonoro

KAFE ANTZOKIA: HASTEKO, 25

2020ko abenduaren 15ean 25 urte bete zituen Kafe Antzokiak. Denbora honetan Bilboko erdigunean dagoen topagunea ezinbesteko proiektuan bilakatu da euskal kulturarentzat. Irailean Gasteizen banatu ziren Musika Bulegoa Sarietan aitortu zen bere lana. Izurritearen eraginez ateak itxita baditu ere, Kafe Antzokiaren lana ezinbestekoa izaten jarraitzen du. Mikel Urbeltzekin hitz egin dugu.

25 urte bete ditu Kafe Antzokiak. Ireki zenuten unean ibilbide hau izango zenutela imajinatu zenuten?
Kafe Antzokia euskalgintzaren, kulturaren eta euskarazko aisialdiaren mesederako sortu zen. Teo Etxaburuk gidatutako Gabriel Aresti euskaltegiko irakasle talde baten hausnarketan, guztiz beharrezkoa ikusten zen, eta da, euskararen erabilerak espazioak irabaztea eta bere kultura herritarrei helaraztea, gure hizkuntzaren erreferentzialtasuna indartzeko. Horrela, 1995eko abenduaren 15ean jarri zuten martxan ostalaritza, kultura eta aisia biltzen dituen kulturgunea. Aipatutako helburuak argi zeuden eta kontua zen horiek lortzeko zerbitzuak eta eskaintza ematea.

Euskal Herriko kontzertu aretoen zirkuituan abiapuntua izan zen Kafe Antzokia. Gerora beste asko etorri ziren. Nola bizi izan zenuten hastapen hori?
Ilusioz, gogotsu, harrera oso ona izan zen eta hasieratik herritarrek bere etxetzat hartu zuten. Garaiko euskal talde garrantzitsuenak Bilbon zuzenean ikustea, eta hori euskara bere jardunaren zentroan jartzen duen kulturgune batek egitea, kontzeptu berritzaileak ziren bai eta indar eraldatzaile handi bat euskaldungoarentzat eta Bilboko hiriarentzat. Bazegoen ere ereduak, berria izanagatik eta konparaziorako aurrekaririk ez egonik, aurrera egingo ote zuen dudarik zuenik.

Nazioarteko biretaz gozatzeko aukera eskaini zenuten. Zirkuitu horretan sartzea ere kostako zen.
Zabaltzetik beretik argi zegoen Kafe Antzokia bertan errotua bezain mundura irekia izan behar zela. Beste herrietako hizkuntzak eta kulturak ezagutzea, nazioarteko artisten emanaldiekin gozatzea, ezinbesteko ikusten zen gure egitasmoaren oinarritik bertatik. Gainera, atzerriko artisten emanaldiek leiho bat zabaltzen diote munduari eta gure sormenarentzako elikagai izango direlakoan eskaintzen ditugu, euskal artistentzako inspirazio iturri. Horretarako, hasieratik izan zen promotore eta nazioarteko biren antolatzaileekin harremana, gure aretoa beraien agendetan sar zedin. Egindako lanak eta denborak ekarri du promotore eta artisten artean ezagunak izatea, eta zirkuituan eta beraien agendetan erreferente izate hori indartzea, sendotzea.

Euskal kulturaren ezinbesteko erreferentzia da Kafe Antzokia, Bilboko erdigunean.
Musika emanaldiez gain kultur eskaintza zabal bat du: dantza, antzerkia, hitzaldiak, bertsolaritza... Gaueko aisian ere eredu bat finkatu zuen, euskal musika atzerrikoekin modu naturalean nahastuz. Euskal komunitatearentzako ezinbesteko erreferentzia da, bere ostalaritza eta kultur eskaintzengatik: ospakizunetarako, aisian, jaietan, lagunekin batzeko... Eta plaza ireki bat da lagun eta bezeroentzako, gure izaeratik sortua baina abegikor euskal hiztunak ez direnekiko ere; haiek euskarara eta euskal kulturara erakartzen ditu. Atzerritar artista zein bezeroentzat ere, Bilbora datozenean erreferentzia da, beraien mapan jartzen ditu Bilbo eta Euskal Herria.

Proiektu ugari jarri dituzue martxan denbora guzti honetan: Kutxa Beltza, telebistako kontzertuak, Stereorocks kluba, diskoetxea, etab. Etengabeko mugimenduan zabiltzate. Kontzertu areto batek etengabean ibili behar du gauza berriak asmatzen?

Kafe Antzokia sortu zenetik, zerbitzuak eta eskaintzak eraldatzen joan diren modu berean, jardunaren parte bat izan da gure beharrei, garaiei eta bezeroen eskaerei egokitutako, aipatu diren proiektu berri horiek asmatzea ere. Komeni da eta, gure oinarrizko helburuak mantenduz, gizartean dauden aldaketei eta beharrei adi egotea, beti ere. Horrela ikusten dugu gure lana, euskal gizarteari lotua, konektatua, emankorra, jarioaren parte.

Kontzertu aretoak artista berrientzako ezinbesteko plaza dira. Baita artista konsagratuentzat ere. Zuen ibilbidearekin batera hainbat talde eta artista hazten ikusi ditugu (Zea Mays, PILT, Mikel Urdangarin, Anari, Huntza...). Nola bizi duzue hori?
Plazer handiz eta pozez, gure helburuak betetzen, gorpuzten, ikusten ditugu beraien emanaldiekin, disko berriekin eta lortzen duten arrakastarekin, bai Kafe Antzokian zein munduan zehar. Euskal kultur sorkuntzaren soka horren parte gara, beraiek hazi dira eta ibilbide hori sendotzen lagundu izanak betetzen gaitu. Kafe Antzokia horretarako sortu zen eta horretan nahi dugu etorkizunean ere, kimu berriak hazten eta sendotzen laguntzen.

Eta ezinbesteko plazan bilakatu zarete beste hainbat musikarirentzat: Ruper Ordorika, Fermin Muguruza, Gari...
Bai noski, euskal artistentzat erreferentziazko oholtza bilakatua da aspaldi. Bertara datoz beraien lan berriak aurkeztera, zuzenekoak grabatzera, lagun arteko harreman batean. Bestetik, bertan egoten den giroa, publikoaren gertutasuna, berotasuna eta inplikazioa, bereziak dira. Horrek guztiak zirrara handiko momentuak sortzen ditu.

Pandemiak agerian utzi du kontzertu aretoak kulturgune bezala izendatzeko beharra. Epe luzerako kultur plan batean kontzertu aretoen zirkuitua bermatzearen beharra dago.
Agerian, edo are ageriago utzi duena da, kulturak harremanetan duela oinarria, eta teknologiak, tresna baliotsua izanik ere, ez duela ordezkatzen pertsonen arteko tratu zuzena. Hartu-emanak egiten gaitu «Gu». Euskal Herriko aretoak, «Gu» izate hori aldi oro lotu eta ospatzeko plaza gara, eta noski, horregatik hain zuzen ere, aretoen zirkuituak bermatzearen beharra begi-bistan dago.

2021a erronka berriez beteta etorriko da.
Pandemiak eman digun kolpeak egoera ahulean utzi gaitu, euskaragintza, kultura eta ostalaritza guztiaren antzera. Lehenik dugun erronka, aretoak normaltasunez zabaltzea da. Hori gertatzen den orduan, noski, ekitaldiz beteko dugu Kafe Antzokia, orain arte izan dugun lagun, bezero, sortzaile eta bidaideen babesarekin. Hala bedi!

Arkaitz Villar
Kultura Live

MUSIKARI ELKARTEA

ARGI-ITZALEZ BETETAKO URTEA

2020. urteak musika sektoreari gogor eragin diola esatea, motz gelditzea da. Aurrekaririk gabeko krisi honek benetan nola eragin dien musikarie jakitea, nere ustez, ezinezkoa da. Saiakera asko egin diren arren, hainbat inkesta eta ikerketen bitartez, hortik atera diren datuak musikari guztien errealitatea biltzen duenaren zalantza daukat. Hain profesio heterogeneo eta intermitentea izanda, oso zaila da kasuistika guztiak barneratzea. Zein da musikari profesional bat? Galdera honi erantzuteko gai izango bagina…

Momentuz ez daukagu galdera horri erantzungo dionik. Kasu batzuk, gutxiengoak, argiak diren arren, musikarien gehiengoak lan bat baino gehiago edukitzen dituzte, eta askotan bigarren edo hirugarren lanak ez dauka zerikusirik musika edo kulturarekin; beste batzutan, zorionez, bai. Baina urte honetan zehar egin diren inkesta eta ikerketetara bueltatuz, hainbat eragile eta erakunde saiatu gara musikarien egoera latzaren inguruko informazio zehatza biltzen sektorearen egoeraren argazki zehatz bat edukitzeko helburuarekin. Argazkia badaukagu, bai; argazki iluna, tamalez: lur jota eta babes gabe dagoen sektorearen argazkia.

Musikari elkartea kide den Musikari Profesionalen Batasunak (UMP) egindako azterketaren arabera, lau musikaritik hiruk %90 baino gehiago murriztu du jarduera 2019ko aldi berarekin alderatuta; hiruetatik batek ez dute izan inolako kontzerturik hitzartuta edo kontrataturik 2020ko azken hiruhilekorako; eta lautik hiruk, ezta 2021eko lehen erdirako ere. Halaber, jakinarazi du hamar musikaritik bik ere ezin izan diotela Espainiako Gobernuak ateratako artistentzako aparteko langabeziari edo autonomonoei jarduera etenagatik zuzendutako laguntzei heldu. Diru laguntzak musikari, eta kulturari, oro har, ez direla iritsi argi dago, Euskal Herrian, pasa den abenduaren 3an, egunkari batek azaltzen zuen moduan: Eusko Jaurlaritzak kulturari zuzendutako diru laguntzen %17, bakarrik, banatu ahal izan du. Logikoa da sorospen neurri hauek ez iritsi izana. Nola banatu diru laguntzak modu eraginkorrean erregularizatua ez dagoen sektore bati? Aurreko emaitza eta portzentaiak ikusita, ezinezkoa dela argi dago.

Musikarien sektorea, sektore arautua izan dadin bide luzea daukagu aurretik, oraindik. Azken bi urteetan aurrerapausu txiki batzuk eman diren arren, alderdi politiko guztien arteko ahobateko akordioak eta hainbat ministerioarteko aldaketak eman beharko lirateke Artistaren Estatutua bere osotasunean errealitate bihur dadin. Kulturak gizartearentzat duen funtsezko eginkizunetik abiatuta, sektorearen eta honen profesionalen berezitasunak bilduko dituen eta, jada, indarrean dagoen araubide juridikoa hobetuko duen zeharkako araudia gauzatzeko erreminta izan beharko luke Artistaren Estatutuak. Lan asko dago egiteko kultur arloaren izaera profesionala hobetzeko eta hori lortze aldera, beharrezkoa da arteekin lotuta daudan hainbat lanbideen benetako populazioa zehaztasun handiagoz ezagutzea. Euskal Herriko artisten errolda bat egitea ezinbestekoa da honetarako.

Erronka eta laino beltzez aparte, 2020 urteak ekarri dizkio Musikari elkarteari argi izpiak. Zazpi emakumek, Euskal Herriko zazpi musikarik, hartu dute elkartearen gidaritza: Eneritz Dueso, Idoia Hernández, Lide Hernando, Olatz Salvador, Izaro Andrés, Miren Narbaiza eta Garazi Esnaolak, hain zuzen ere. Berri ona, ezin hobea Musikarirentzat eta sektore osoarentzat orokorrean. Bizitzen ari garen garai honek inoiz baino ageriagoan utzi du musikarien egoera prekarioa; prekaritate eta babes falta hori aldarrikatu, ikustarazi, eta sektorearen eskubideak defendetzako grinaz hartu dute bazkideekiko, eta musikari guztiekiko, konpromezu hau. Emakume gazteak izan arren, musikagintzan ibilbide profesional mamitsua dutenak dira. Honek esperientziaren abantaila ematen die, eta oraindik egiteko dagoenaren ikuspegi orokorra.

Urte honek sektorearen kontzientzia kolektiboa astindu duela esan genezake: plataforma, mugimendu, mobilizazio, elkarte eta kultur ekimen desberdinak sortu direlako urte osoan zehar Euskal Herri zein mundu mailan. Positiboa da nolabaiteko ardura kolektiboa piztu badu 2020ak; bizirik gaudenaren seinale. Honen lagin Musikari elkarteak estatuko beste hamalau elkarteekin batera sortutako Musikari Profesionalen Batasuna. 8000 musikari baino gehiago biltzen dituen batasuna 2020ko apirilean sortu genuen, beharrak eta egoerak bultzatuta. Musikarien ordezkari duina eta bozgoragailu bihurtu da UMP epe motzean. Historikoki, musikariak sektoreko beste eragileak ere kide diren plataformetan ordezkatuak izan dira; aretoak, diskoetxeak, managerrak eta abarrekin batera. Gaineko eragile hauekin helburu zehatz batzuk partekatu ditzazkegun arren, badira beste behar eta aldarrikapen erabat desberdinak, eta hauek bideratzeko modurik ez da egon orain arte.

Bestalde, instituzio publikoekin, bereziki, interlokuzio eraginkorra sustatzeko musikarien izenean hitz egiten duen erakunde baten beharra zegoen. Profesioaren heterogeneitatea, kasuistika, beharrak, interesek eta aldarrikapenak ezagutzen dituena eta era egokian defendatuko dituena. UMP estatuko mailako hainbat instituzio publikoek, jada, aintzatetsitzen dute musikarien interlokutore bezala. Mugarri hori ospatzeko modukoa da.

Elkarteek egiten dugun lanaren egunerokotasuna askotan bakartia eta isila den arren, garrantzitsua da sektoreak eta oro har gizarteak babesa eta sustapena ematea. Asoziazionismoaren beharra eta indarra azpimarratzeko balio izan duen urte honek indarberritu egiten gaitu ondoren etorriko diren erronka eta lorpen guztiak burutzeko; Euskal Herriko musikarien kalitatea, aniztasuna eta duintasuna aldarrikatzeko, besteak beste.

Myriam Miranda
Musikari Elkartea

Foto: EFE/Emilio Naranjo

Pedro ITURRALDE

El hijo del molinero

Parecía inagotable, infinito, pero el soplo de Pedro Iturralde se extinguió el 1 de noviembre de 2020. El longevo músico de Falces (Nafarroa) vivió hasta los 91 años, casi todos ellos unido a un saxo que le convirtió en pionero del *jazz* europeo y en el primero en arrimar ese estilo al flamenco.

«¡Que toque el hijo del molinero!». Era un grito recurrente en las fiestas del pueblo durante la posguerra, porque más tarde lo estudiaría en el conservatorio, pero el primer contacto con el instrumento fue gracias a su padre, Wenceslao Iturralde, músico *amateur* y dueño de un molino a orillas del Arga. El joven Pedro, que superó una bronconeumonía soplando el saxo, causaba sensación con sus solos en la banda de Falces, donde tocó desde los nueve años. Fue su debut sobre los escenarios y nunca volvió a apearse de ellos.

De adolescente participó en la orquestina de baile de Falces, cuyo pianista le descubrió a Louis Armstrong, Duke Ellington, Glenn Miller, Coleman Hawkins y otras vacas sagradas del *jazz*. Al cumplir los dieciocho, viajó con una orquesta catalana por Europa y el norte de África y, tras regresar para hacer la mili, fue jefe de orquesta en el Hotel Plaza de Madrid. Pasó varios años en Beirut, Atenas y Ankara –de aquella experiencia proceden piezas impregnadas de distintos folklores, como las bellísimas *Pequeña Czarda* o *Suite Hellenique*–, y en bases americanas de Francia y Alemania.

En los años 60, su etapa más activa, se asentó en Madrid, en cuyo Whisky Jazz Club estuvo a punto de dejarse los pulmones, ennegrecidos por el humo del tabaco que nunca fumó activamente. Allí coincidió con estrellas como Donald Byrd, Lee Konitz, Gerry Mulligan, Donna Hightower o Hampton Hawes, junto al que grabó un soberbio disco de *standards* en 1968, y también con Tete Montoliu, el único icono del *jazz* español equiparable en importancia histórica a Iturralde.

Inspirado por la guitarra del también navarro Sabicas, a quien escuchaba embelesado por la radio cuando era niño, y con el recuerdo de las coplas aprendidas en sus años de orquesta, grabó para Hispavox dos discos seminales: *¡Jazz Flamenco!* (1967) y *Jazz flamenco 2* (1968). Es cierto que hubo flirteos previos de leyendas como Miles Davis (*Sketches of Spain*, 1960) o John Coltrane (*Olé Coltrane*, 1961), pero el de Falces consumó el acercamiento al contar con el toque puro de guitarra del por entonces bisoño Paco de Lucía, que no había cumplido aún los 20. Aunque Iturralde siempre negó hacer fusión y prefirió llamarlo «*jazz* con el espíritu de Andalucía», fue el primer español editado por el prestigioso sello Blue Note y marcó el camino a referentes posteriores como Jorge Pardo o Chano Domínguez.

En el plano *jazzístico*, su música se enmarcó en el *hard bop* de fraseo lírico, poderoso, con una técnica depurada que él veía como una mera «herramienta al servicio del arte». En los años 70 fue premiado en Mónaco gracias a *Like Coltrane* –pieza compuesta en homenaje a uno de sus referentes –junto a Dexter Gordon y Sonny Rollins– y a *Toy*. Además, mantuvo un estrecho vínculo con la música clásica, tocó con artistas de otros géneros como Serrat, Miguel Ríos, Raphael o Burning, y escribió la banda sonora de películas como *El viaje a ninguna parte* (Fernando Fernán Gómez, 1985).

En 1978 estrenó la cátedra de saxofón en el Conservatorio de Madrid, un hito porque hasta entonces eran los clarinetistas quienes enseñaban un instrumento que despreciaban por considerarlo «para payasos de circo». Tuvo siempre pena de no haber profundizado en su faceta de cantante y de no haber tenido descendencia, pero consideraba «hijos» a sus alumnos. En 1994 se retiró de la docencia, pero no de las tablas. De hecho, murió con el saxo y las botas puestas, tres semanas antes de la función que debía ofrecer en el Festival de Jazz de Madrid. «La palabra jubilación no está en mi vocabulario. No puedo dejar la música, el público me quiere mucho y me hace sentir más joven», solía comentar el hijo del molinero antes de convertirse en leyenda eterna del *jazz*.

Juan G. Andrés

Musika Bulegoa Sariek

11 musika talderen, artisten eta erakunderen lana aintzatetsi zuten

Zea Mays, Xabi Aburruzaga, Zukan Hirukotea, Pascal Gaigne, Niña Coyote eta Chico Tornado, Maite Larburu, Kafe Antzokia, Euskal Barrokensemble, Eresbil, Dupla eta Baloreak izan ziren 2020ko hamaika sarituak. Laugarren edizio honetan saritutakoen profila askotarikoa izan zen, baina euren «primerako lana» aitortu zitzaien Gasteizko Jimmy Jazz aretoan egindako ekitaldian.

Ez zen lan erraza izan epaimahaiarentzat. Izan ere, 108 proposamen aztertu behar izan zituzten. Proposamen horietatik guztietatik 8 aukeratu zituen zuzenean epaimahaiak. Musika Bulegoko Zuzendaritza Batzordeak, bestalde, Kafe Antzokiari eman zion Sari Berezia, eta Eresbil Musikaren Euskal Artxiboari Ohorezko Saria. Azkenik, Etxepare Euskal Institutuarekin elkarlanean emandako saria Niña Coyote eta Chico Tornadok jaso zuten.

Musika Bulegoa Sariak Euskal Herriko Musika Bulego Elkarteak sortutako proiektua da, eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren, Etxepare Euskal Institutuaren eta Gasteizko Udalaren laguntza izan zuen.

Zuzeneko Arteen Zirkuitua:

250 kontzertu eta ikuskizun lau hilabetetan zehar Euskal Herrian

Euskal Herriko Musika Bulego Elkarteak (Musika Bulegoak), Euskadiko Antzoki Sarearen (Sarearen) lankidetzarekin eta Eusko Jaurlaritzak finantzatuta, BESTEBAT! Zuzeneko Arteen Zirkuitua ekimena jarri zuen abian 2020an, kultura sustatzeko, agertokietara itzultzeko, erritmoa berreskuratzeko, sormena bultzatzeko eta zuzeneko arteekiko ilusioa partekatzeko.

2020ko azaroan eta abenduan eta 2021eko urtarrilean eta otsailean, hainbat arte-diziplinatako 250 emanaldi baino gehiago eskaini ziren BESTEBAT! Zirkuituan. Gehienak musika-kontzertuak izan ziren (% 80), baina antzezlanak, dantza-ikuskizunak eta zirku-funtzioak ere baziren egitarauan. Bizkaiko, Arabako eta, batez ere, Gipuzkoako 41 areto eta antzokietan eskaini ziren.

Musika-emanaldietan artista ospetsuak ikusi genituen oholtzan, hala nola Izaro, Belako eta Ruper Ordorika, baita musikari hasiberriak ere, Hakima Flissi, Maren, Idoia Asurmendi, Verde Prato eta Sara Zozaya, esaterako. Antzerkiaren atalean, izen handiko konpainiak zeuden egitarauan, besteak beste, Tanttaka Teatroa, Markeliñe eta Pirritx Porrotx eta Mari Motots. Dantzari dagokionez, erreferente diren euskal konpainiak ere zirkuituko partaide izan ziren (Dantzaz eta Kukai), eta Oliver Magoak eta The Funest Troup taldeak zirku-ikuskizunak eskaini zituzten.

Askotariko diziplinak biltzeaz eta emanaldi ugari eskaintzeaz gain, BESTEBAT! Zuzeneko Arteen Zirkuituak bazuen beste ezaugarri nabarmen bat euskal arte eszenikoen egungo panoraman: emanaldi guztiak zuzenekoak izan ziren, artistak eta publikoa Euskadiko areto eta agertokietan berriro elkartzea bait zen proiektuaren xedea. Bestalde, aipagarria da emanaldien %70 baino gehiago euskaraz egin zirela.

Ruth Manzano
Musika Bulegoa

BES-TE-BAT!
CAPSULA
S-TE
BAT!
Zuzeneko
Arteen
Zirkuitua
NITA PARKER
BES-TE
-BAT!
Zuzeneko
Arteen
Zirkuitua
ES-TE-BAT!
Zuzenek
Arteen
Zirkui
erak!
MUSIKA
OCIAL.
PATUA / 19:00
FE ANTZOKIA
–TRAVELLIN' BROTHERS
2021.02.12 OSTIRALA / 18:0
KUBIK ARETO
musika
bulegoa
SAREA
www.beste-bat.eus
MODELO ARETOA
19:00
8€
12/17
BUFFALO
01/14
AMORANTE
02/11
OLATZ
SALVADOR
01/07
BULEGO
01/29
ERRIMAK
BI OINETAN
02/26
GORRIA
–AITOR ETX
+ REYKJAV
–SHINOVA.
02.19 OSTIRALA / 18:00
KUBIK ARETOA

90 AÑOS DE LUIS DE PABLO

El 28 de enero del 2020 celebramos el nonagésimo aniversario de una de las principales figuras de la música vasca contemporánea: Luis de Pablo (Bilbao, 1930). Miembro de la llamada Generación del 51, De Pablo es un creador cuya trascendencia artística y prolijo activismo musical hacen de su labor un conjunto tan difícil de etiquetar como inabarcable, dada la heterogeneidad que lo caracteriza, a pesar de que toda su creación comparte, al menos, dos señas de identidad: la seriedad y el rigor.

Como compositor, Luis de Pablo ha difundido en el Estado español muchas de las corrientes musicales más importantes del siglo XX, desde el serialismo a la aleatoriedad, pasando por la improvisación dirigida o una apertura a otras culturas del mundo que se manifiesta en su música no solo a nivel técnico, sino por la temática y las fuentes poéticas que la nutren. Fueron estas, a partir de los años cincuenta, algunas de las formas musicales con las que «romper abiertamente —en palabras del compositor— con la así llamada tradición española: una tiranía de la mediocridad y la ignorancia nacida como mera postura defensiva». De este modo, y como algunos de sus artistas y escritores de cabecera —podemos citar aquí desde Goya a Primo Levi— De Pablo profesa un «pesimismo trascendente» capaz de abismarse al horror para «destilar algunas gotas de recóndita belleza».

Alguien que se adentra en regiones tan profundas del ser humano no podía menos que, como lo hace Luis de Pablo, preguntarse para qué escribir una obra si esta no es ambiciosa. El resultado de dicho cuestionamiento es su firme apuesta por una creación que —como afirma José Luis García del Busto, uno de sus biógrafos— resulta «monolítica y polimorfa», con un nutridísimo catálogo que recuerda a uno de los peines del viento de Eduardo Chillida: con su tronco, tan sólido y coherente, y unos brazos que, bien enraizados en la tierra, se abren al mundo en diversas direcciones. Lo hace, igualmente, por la gran variedad de géneros en los que ha compuesto, incluyendo seis óperas, decenas de partituras para ensemble o solista, piezas electroacústicas, o una producción orquestal y vocal entre las más sólidas del siglo XX español. Todas esas partituras muestran un pensamiento rítmico y polifónico de alta complejidad, caracterizado por un cuidado camerístico en el que cada voz adquiere un peso propio por su relieve y carácter, a pesar de que él mismo se confiesa «de buen grado ser hedonista antes que analista». Con el paso de los años, su música ha evolucionado desde una mayor abstracción en densidades, texturas y contrastes a una poética más clásica que reformula la historia de la música, dando cabida a lo melódico, lo diatónico y lo cromático.

Pero la importancia de Luis de Pablo como renovador de la música española no se agota en su faceta compositiva, destacando su fundación de grupos e iniciativas como Nueva Música (1958), Tiempo y Música (1959), y Alea (1965), primer estudio español de música electroacústica. A ello hemos de sumar su dirección de Juventudes Musicales o de experiencias interdisciplinarias tan potentes como los Encuentros de Arte de Pamplona (1972). Esa voluntad interdisciplinaria queda patente, asimismo, en sus numerosas bandas sonoras cinematográficas, como las de *La caza* (1966), de Carlos Saura, y *El espíritu de la colmena* (1973), de Víctor Erice.

Miembro de diversas academias de las artes, así como merecedor de prestigiosos galardones en el campo de la música, Luis de Pablo ha desarrollado una sólida carrera internacional como profesor en numerosas universidades y conservatorios. Apoyado en ese contacto directo con las jóvenes generaciones de compositores, De Pablo los ha dado a conocer allende nuestras fronteras, por medio de encargos, festivales, conferencias, escritos, o de su labor como divulgador cultural en la traducción y la radio. Los alumnos de Luis de Pablo destacan su vitalidad, humanismo y enorme cultura, así como una incansable sed de aprender y estar en contacto con las innovaciones musicales de su tiempo: piedra filosofal para esa continua actualización de la que el compositor bilbaíno ha sido buen ejemplo en las últimas siete décadas.

Paco Yáñez
Musikagileak

Foto: Musikagileak

2020ko irailean hasi zen XI. Musikagileak Zirkuituak hainbat omenaldi eskaini zizkion Luis de Pablori bere 90. urteurrenean, Euskal Herriko Konpositoreen Elkarteko ohorezko bazkidea bait da De Pablo. Besteak beste, *Zurezko Olerkia* bere sorkuntza karismatikoa berreskuratu zuen Musikagileak, KEA Ahots Taldeak San Telmo Museoan eskeinitako kontzertu ikusgarri batean.

Argitalpena / Edición:
Euskal Herriko Musika Bulego Elkartea

Koordinazioa, edizioa eta zuzenketak / Coordinación, edición y correcciones:
Mikel Chamizo

Diseinua eta maketazioa / Diseño y maquetación:
Eneko Etxeandia Saenz

Lege gordailua / Depósito legal:
NA-2230-2017

musika bulegoa

MMXX