

Isasi Quartet

Abriendo puertas al cuarteto de cuerda

GONZALO PÉREZ CHAMORRO

Karsten Dobers, miembro fundador del Isasi Quartet e impulsor y supervisor artístico de la reconstrucción y proyecto de grabación de la obra completa para cuarteto de cuerda de Andrés Isasi, publicada por Naxos, nos habla del compositor.

¿Cómo surgió Isasi como nombre del grupo?

Isasi Quartet se identifica en muchos aspectos con la música de Andrés Isasi, que expresa una fusión entre la profundidad y complejidad de la cultura alemana y el lirismo y la sensualidad meridionales. Por eso elegimos el nombre. Los miembros del cuarteto reflejan en sus nacionalidades y en sus sensibilidades estos aspectos distintivos de la cultura alemana y mediterránea. El Cuarteto ha mostrado, desde el principio de su creación, un firme compromiso por la recuperación y revalorización de compositores de principios del siglo XX injustamente olvidados. Siguiendo esta línea, nuestros siguientes proyectos de grabaciones contemplan la integral de compositores franceses, belgas, alemanes y húngaros, coetáneos de Isasi, con nuevas grabaciones para Naxos, en colaboración con la Bayerischer Rundfunk. En este sentido, Isasi, se ha convertido en el emblema del cuarteto y de nuestro deseo por recuperar y reivindicar grandes músicos olvidados.

¿Es Isasi un compositor que ha sido relegado injustamente a un segundo plano?

Absolutamente. El contexto histórico, tras su muerte, no le ayudó en absoluto: fallece en 1940, recién finalizada la Guerra Civil española y al comienzo de una posguerra muy dura. La Segunda Guerra Mundial ya había comenzado. Su figura queda sepultada, como la de muchos compositores que empezaban a destacar, bajo las ruinas de dos grandes conflictos bélicos a nivel nacional e internacional. Isasi no estuvo respaldado por ninguna institución, compañía porque era su pasión, su verdadera vocación. Además, tenía una situación económica desahogada. No necesitó componer para sobrevivir. Tuvo una vida discreta y recogida en su palacete de Algorta. Y esta reclusión, al regresar de Berlín en 1914, es un factor más a tener en cuenta, al no contar con intérpretes, agentes ni programadores que ayudaran a difundir su obra y mantenerla en el repertorio canónico. De ahí nuestro deseo por reivindicar su figura y su obra.

Según Ramón Rodamiláns: "El interés que Andrés Isasi manifestó por la música de cámara, en concreto por la composición de cuartetos de cuerda, lo distingue notablemente de la mayoría de sus compatriotas contemporáneos que, salvo Conrado del Campo, hicieron muy limitadas incursiones en este terreno. La triste ironía es que Andrés Isasi sólo pudo escuchar dos de los ocho Cuartetos que escribió".

Fernando Delgado García, desde la Revista de Musicología, afirma: "Tanto por extensión como por calidad, el ciclo cuartetístico de Andrés Isasi ocupa un lugar de privilegio en el panorama español de su tiempo y hay que celebrar, con entusiasmo, su rescate".

Isasi está, si no me equivoco, de aniversario...

2015 coincide, curiosamente, con su doble aniversario (1890-1940), ya que se cumple el 125 aniversario de su nacimiento y

El Cuarteto Isasi ha abordado la integral de los Cuartetos de cuerda de Andrés Isasi.

el 75 de su muerte. Para conmemorarlo, hemos presentado el tercer y último volumen de la integral para cuartetos de cuerdas, publicados por Naxos, además de una edición en DVD de su vida y obra, que contiene la interpretación de piezas inéditas de su catálogo compositivo. La Sociedad Filarmónica de Bilbao (sede del estreno del *Cuarteto n. 0* en 1908, y el estreno póstumo del *n. 5*, en 1942) nos invitó a la celebración con un doble programa: dos conciertos que tendrán lugar los próximos días 27 y 28 de octubre, en los que nos hemos reservado el estreno en España de dos de sus Cuartetos y de tres piezas más. Es lo mejor que podemos hacer para reivindicar su figura y su obra. Nos encantaría poder llevar este proyecto por más salas de conciertos en España y en otros países europeos, especialmente en Alemania, porque su música merece ser recuperada y divulgada.

¿Quién es Isasi?

Como miembro de un cuarteto de cuerda y como profesor del Centro Superior de Música del País Vasco - Musikene, hace tiempo que siento un especial interés por las obras para cuarteto escritas por compositores vascos. Así, a lo largo de los años, he interpretado en diversos países los Cuartetos de Arriaga, Usandizaga o Ravel (si lo incluimos también, por parte materna), entre otros. Pero cuando me topé con los cuartetos de Isasi, inmediatamente supe que había encontrado una obra especial y muy particular. Curiosamente, yo (un músico alemán afincado en Euskadi) había reencontrado los trabajos del compositor vasco más vinculado a la cultura alemana. Isasi, alumno en Berlín de Karl Kämpf y Humperdinck, cultivó durante toda su vida una gran admiración por la cultura alemana. En todos los cuartetos compuestos en su palacete de Algorta, incluyó siempre las indicaciones en alemán, como en casi todo el resto de sus partituras anteriores y posteriores. Fue una personalidad compleja, así que el acceso a la interpretación de su música siempre es un trabajo difícil. Entre los años 2007 al 2013, llevé a cabo un enorme trabajo de investigación, recuperación y reconstrucción antes de poder interpretar sus obras, debido a que el material disponible estaba muy desordenado y a que otras partes directamente se habían perdido.

Compositor de fuerte influencia germana...

Los dos conciertos que presentó en Bilbao en 1908 la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Richard Strauss, tuvieron una gran importancia en la decisión de irse a estudiar a Alemania. Como dice Ramón Rodamiláns en su libro sobre la Sociedad Filarmónica de Bilbao: "Strauss era, sencillamente, el compositor más importante que había visitado Bilbao en sus seis siglos de historia". También creo que el fuerte impacto que debieron de dejar *Don Juan* y *Till Eulenspiegel*, que Strauss presentó en estos conciertos, llevó a Isasi a cultivar particularmente este género durante su época de Berlín. Isasi obtuvo sus primeros éxitos en Berlín con el estreno de sus obras orquestales, interpretadas por la Blüthnerorchester bajo la dirección de Bruno Weyersberg. El compositor Heinz Tiessen (maestro y profesor de Sergiu Celibidache) escribía en 1914 en el *Allgemeine Musik Zeitung* a propósito del estreno del poema sinfónico *El amor dormido*: "El talento y las indudables y sutiles cualidades musicales del joven compositor [Isasi] son incuestionables". En Berlín, Isasi se hace amigo del prestigioso pianista Emeric Stefaniai (futuro director del Conservatorio de Budapest y fiel intérprete de sus obras para piano). Podemos suponer que en esta misma ciudad conoce también a Julius Ruthström, puesto que la segunda versión del *Cuarteto n. 1* sería estrenada en Estocolmo, en 1914, por el Cuarteto Ruthström. Julius Ruthström había sido uno de los alumnos predilectos del gran violinista y amigo de Brahms, Joseph Joachim. También fue un intérprete siempre preocupado en difundir a los autores contemporáneos.

Pero las guerras le tocaron de lleno...

Esta es la incipiente carrera internacional, luego lastrada y sepultada por los conflictos bélicos. Porque, una vez más, el estallido de la Primera Guerra Mundial le obliga a regresar de Berlín, en 1914. No obstante, Madrid presencia el estreno de su *Sinfonía n. 2*, en 1918; en Bilbao se estrenará *Mendigos al sol*, en 1925. En Budapest se estrena en 1930 su obra para coro *Angelus Domini*, gracias al compositor húngaro Desiderius Demenyi, quien escribió en una carta dirigida a Isasi: "Esta es la música más difícil que jamás haya ensayado, pero al mismo tiempo es la más bella y admirable. Daría todas mis obras a cambio de haber escrito el *Angelus*". Budapest también fue testigo de la presentación de su *Sinfonía n. 2*, en 1931. Su amigo íntimo Joaquín de Zuzagoitia lo define así: "La vida de Andrés Isasi fue una vida recoleta, entregada a su perfeccionamiento espiritual, en el que la música fue el vehículo. Huyó de cualquier exhibición. Fue la suya una existencia casi sin episodios, toda ella alma hacia adentro. Se puede decir que vio el mundo de rodillas ante el Creador y su obra. Para él (de espíritu franciscano) la naturaleza era la voz de Dios, y para ella era todo oídos".

¿Qué respuesta está teniendo su música?

Los tres volúmenes que conforman la integral de sus Cuartetos de cuerda que hemos grabado para Naxos, han sido aplaudidos unánimemente por la crítica internacional y la prensa especializada, siendo programados al momento por las emisoras de radio internacionales.

Háblenos del proyecto Naxos de sus Cuartetos de cuerda...

El primer volumen combina el *Cuarteto n. 0*, obra de juventud, con un aire ligero y optimista, compuesto con 17 años, con el *n. 2*, de poderoso aliento sinfónico, compuesto con 30 años. El segundo volumen incluye el *n. 4*, de clima pastoral, combinado con obras inacabadas (falta el último movimiento del *Cuarteto n. 3*), además de otras piezas como el *Scherzetto*, el *Aria* y el *Preludio "Jinete de Abril"*. El tercer volumen incluye el temprano *n. 1*, compuesto en Berlín, a la búsqueda de un lenguaje y estilo personal, en contraste con el *n. 5*, su obra mejor acabada y definida. Para completar el volumen, Anna Bohigas, primer violín del Isasi Quartet, ha grabado con la pianista Marta Zabaleta la *Sonata para violín y piano*. El orden, pues, atiende a la variedad y contraste, que da cuenta de sus diferentes etapas compositivas y estilos. Las pinturas que ilustran los tres CDs están relacionadas con sus gustos personales, ya que era amante de la pintura, amigo

SEBASTIAN HUSTE

Durante la grabación en el Chateau de Arcangues.

de pintores, en especial de Zubiaurre, y miembro de la Asociación de Artistas Vascos. Hemos grabado los tres CDs en una sede con un alma y un ambiente muy especial: el Chateau de Arcangues, cerca de Biarritz. Antes que nosotros, en la sala de música del siglo XVIII, músicos como Stravinsky, Ravel, Rubinstein o Thibaud dieron recitales. Durante la grabación pudimos sentir siglos de historia acumulada en ese lugar...

Por último, ofrecerán esta música en la Quincena Musical Donostiarra...

Será en un lugar muy especial: es la primera vez que tenemos como marco de concierto el Auditorium del Aquarium de Donostia, con un programa muy contrastado, donde el *Cuarteto n. 0* de Isasi convive con un Cuarteto de Tomás Aragüés, compuesto en el año 1989, y el *Cuarteto n. 1* de Smetana. El público que asista descubrirá que la música de Isasi es muy diversa, inspirada, versátil. Compuso una obra de clara inspiración en el postromanticismo alemán, pero con una personalidad propia, profunda y compleja, con una inmensa imaginación y un gran ingenio, que era difícil de detener. Cada uno de sus Cuartetos tiene un carácter muy diferente. Tengo la impresión de que Isasi había inventado una historia para cada Cuarteto y, luego, puesta en música esta historia. Podemos sentir en su música la poesía propia, la calidez, la ternura y la sensibilidad de Isasi, sobre todo en los movimientos lentos que irradian una cierta profundidad religiosa.

Gracias por este descubrimiento. Ha sido un placer.

