

Entrevista a Adina Izarra

Por Marisela González

Interview to Adina Izarra

By Marisela González

Compositora, profesora, madre, esposa, amiga y ante todo músico. Adina Izarra vive a través de los sonidos. Su escritura para el arpa no se basa en acordes, glissandi o arpeggios sino en un hilo melódico que produce texturas esparcidas en diversos registros, con un gran interés por el uso del timbre.

Composer, teacher, mother, wife, friend but most of all musician. Adina Izarra lives through her sounds. Her harpwriting is not based on chords, glissandi or arpeggios, but on a single melodic thread that produces textures sparced in different registers, with a great interest for timbre.

El arpa está presente en tu obra desde que comenzaste a componer. ¿Recuerdas qué te motivó a escribir para el instrumento por primera vez?

The harp has been present in your work since you started to compose. Can you tell us what motivated you the first time you wrote for the harp?

De hecho la primerísima obra que escribí en mi vida la escribí para arpa y percusión, yo insisto en borrarla de mi catálogo y tú insistes en recordármela. No se ya ni como suena, la hice a los 17 años. Mi mejor amiga del conservatorio tocaba arpa, pero como un 3er año. Yo para variar había escrito algo muy difícil y no la pudo tocar, no recuerdo quien te recomendó y es donde apareciste tú. Estaba cercana al arpa porque mi amiga tocaba en el sexteto de arpas de la prof. De Majo y viajaban con la orquesta juvenil y había todo un glamour y yo como pianista, yo no podía hacer eso. Yo escuchaba sus conciertos y sus ensayos y de alguna manera fue el primer instrumento ajeno al piano al que estuve cercana, oyendo ya desde entonces todos sus problemas, los pedales, los cayos de las manos el transporte del instrumento! los armónicos, pero ya entonces su sonoridad me

As a matter of fact, the very first work that I wrote in my life, I wrote it for harp and percussion, I insist on taking it off of my catalog, but you keep reminding me of it. I do not even remember how it sounds. I wrote it when I was 17 years old. My best friend at the Conservatory used to play the harp, she was in her third year of harp playingb the time I wrote the piece. As usual, the piece was much too difficult for her. I do not remember who, but someone recommended you and that is when you appeared.

I was close to the harp because my friend also played in Prof. De majo's harp sextet, and they used to travel with the youth orchestra, and there was all these glamour about traveling and playing in an ensemble, something that as a pianist during those days I could not do.

cautivó.

Mi amiga eventualmente dejó el arpa y hoy es una brillante ejecutiva, yo sigo contigo y la composición... pero ella extraña el arpa.

¿Cuántas obras de tu catálogo son para arpa o incluyen arpa en la instrumentación?

- A Través de algunas Transparencias, 1989, Arpa Sola
- Margarita, 1989, Mezzo, Flauta, Arpa, Oboe, Teclados y Contrabajo
- Oratorio Profano, 1997, Sop, Barit., Flauta, Arpa, Guitarra y Percusión. Encargo de la USB, Caracas
- Concierto de Arpa, 1997, Arpa y orquesta de Cámara (Ms) Encargo del Telda Caracas
- Folías de España, para arpa sola, 2002

¿Cómo describirías tu música?

Mira, es difícil decirlo, creo que en los casi 27 años que tengo escribiendo he cambiado mucho. Desde hace ya unos 10 años tengo pasión por la música y los instrumentos antiguos, es decir del barroco hacia atrás, y me ha influenciado de diversas maneras. Antes nunca se me habría ocurrido incluir armonía tonal en una obra... mi profesor decía que la octava era el peor intervalo, imagínate orquestábamos sin octavas, resultaba altamente disonante todo. Pero creo que hoy no se me ocurriría incluir algo totalmente atonal. Me ha influenciado mucho la relación con el intérprete, tratar de que las cosas se puedan tocar y no sólo por solistas brillantes, como con los que he trabajado, sino por el profesional estándar. Y si me va bien con una obra me encanta re-usar

I used to go to their concerts, and somehow it was the first instrument other than the piano, that I was very close to. Hearing since then about all the little problems, the pedals, the finger callousnes, the transportation of the harp!, the harmonics, but since then its sonority captivated me.

My friend eventually gave up the harp, and today she is a brilliant executive, I am still here with you composing.... but she misses the harp.

How many works of your catalog are written for harp or include important harp parts?

- A Través de algunas Transparencias, 1989
- Margarita 1989 Mezzo, Flauta, Arpa, Oboe, Teclados y Contrabajo
- Oratorio Profano 1997 Sop, Barit., Flauta, Arpa, Guitarra y Percusión. Encargo de la USB, Caracas
- Concierto de Arpa 1997 Arpa y orquesta de Cámara (Ms) Encargo del Telda Caracas
- Folías de España, para arpa sola, 2002
- Guaicaipuro, Opera para solistas, coro Mixto, 2 recorders, viola da gamba, teorba y guitarra, una maraca, arpa, 2 oboes, 2 fagotes y cuerdas

How would you describe your music?

Well, that is difficult, I think that I have changed very much during the almost 27 years that I have been composing. In the last 10 years I have had this passion for early music and early instruments, I mean everything up to the baroque music..., and that has influenced me in many ways. Years ago, I would have never thought of including a tonal harmony in my works... My teacher used to say that the octave was the worst interval, imagine! we used to

los elementos. Pero estoy en un limbo: demasiado tonal para los concursos y los festivales europeos, demasiado disonante para el ambiente de conciertos venezolanos. Por eso me encanta ahora estar en la música electrónica, porque ya una vez que uno dice el tipo de música no necesita explicar más nada.

¿Como compositora te sientes cómoda escribiendo para el arpa?

El arpa es particularmente difícil...pero con todos los instrumentos tengo que acomodar mis ideas a sus posibilidades y muchas veces esa es parte de la chispa que me inspira. Sin duda el arpa es una sonoridad que tengo muy adentro y que nunca me sorprende, en el sentido de que ya se exactamente que quiero que suene y eso es una maravilla. Pero siempre habrá una octava que abajo suena mejor, un armónico que en otra cuerda funciona mejor, un tremolando que no se puede hacer a la velocidad que yo quería.

¿Qué le recomendarías a un compositor que quisiera escribir para arpa por primera vez?

Que se reuniera con un arpista que le interesara la música contemporánea y estuviera dispuesto a probar cosas diferentes y que sobre todo lo respetara como creador, creyera en su trabajo. Es terrible cuando uno se reúne con un ejecutante que desde un principio piensa que lo que uno hace no vale la pena. Le pasa mucho a los jóvenes compositores y puede ser

orchestrate without octaves, and every thing ended up being highly dissonant.

But today I would never think of writing something absolutely atonal. I have also been very much influenced by my relationship with the performer, trying to make things playable, but not only by brilliant performers, like the ones that I have worked with, but by the standard performer. And if somethings works out very well, I love to re-work the elements. That is why I am in a kind of limbo: much too tonal for competitions and European festivals, much to dissonant for the Venezuelan concert milieu. That is why I enjoy so much to be making electronic music, because the moment you say the kind of music that you are making, one does not have to explain anything else.

As a composer, do you feel comfortable writing for the harp?

The harp is particularly difficult... but with all the instruments I have to accommodate my ideas to the instrument's possibilities, and many times that is the spark that inspires me.

There is no doubt that the harp sonority is something that I have very much inside me, and it never surprises me in the sense that I know exactly how I want it to sound and that is wonderful. But there will always be a note that sounds better an octave lower, or a harmonic in a different string that works much better, or a tremolo that can not be played as fast as I want it

traumático. Pasa también con las orquestas, que lo que les gusta es tocar Tchaicovsky y no aprecian el trabajo contemporáneo, de hecho lo meten todo en el saco dodecafónico y la experiencia de enfrentarse a ellos es demasiado fuerte.

¿Qué obras del repertorio tradicional del arpa te gustan?
¿Consideras que alguna de ellas te ha influenciado en la manera como compones para el instrumento, o te inspiró a escribir?

La terrible verdad es que no he estudiado mucho del repertorio tradicional del instrumento, siempre me llamó mucho la atención el uso que hace Berio del arpa en casi toda su obra.

¿Piensas componer nuevamente para el instrumento?

¡Pues claro!

¿Cuales de tus obras están grabadas?

Sólo A través y ahora las Folías. Las demás tengo grabaciones de conciertos, sólo como referencia.

¿Qué te gustaría que te preguntaran acerca de tus obras y no lo he hecho?

Que si tengo obras engavetadas. Terrible! Si, tengo dos obras engavetadas que me acechan en las noches, golpean la gaveta incesantemente, una es la versión original de Margarita, para soprano, guitarra y flauta, que resultó muy, muy difícil y nadie se ha aventurado y la otra es mi ópera, que tiene una gran parte de arpa. Además el arpa está en el escenario y cuando toca lo hace como solista o como parte de un grupo de cámara. Lamentablemente debido al costo de la producción no se ha podido

as fast as I want it.

What would you recommend to the composer who is writing for the harp for the first time?

They should meet with a harpist that is interested in contemporary music, that is willing to try different approaches, and above all a harpist that respects the composer as a creator, and believes in his/her work.

It is terrible when one works with someone that thinks that what one does is not worth it. It happens very often to young composers and it can be traumatic. That is very similar to what happens with the orchestras that love to play Tchaicovsky, and do not appreciate the contemporary works, as a matter of fact everything else is treated as dodecaphonic and having to confront that is too strong a experience.

Which works of the traditional harp repertoire do you like best? Do you consider that they have influenced the way you compose for the harp, or inspired you to write?

The terrible truth is that I have not studied much the traditional harp repertoire. It always called my attention the way Berio uses the instrument in his works.

Are you planning on writing for the harp again?

Of course!

Which of your harp works are recorded?

"A través de algunas transparencias" and now the

montar, de resto todo ha sido tocado.

transparencias and now the "Folías de España". Of all the other ones I have recordings from concerts, as a reference.

What would you like me to ask you about your work that I have not asked yet?

If I have works locked up in a drawer. Terrible! Yes I have two works, that hunt me every night, they nock the drawer unceasingly. One is the original version of Margarita for soprano, flute and guitar, it ended up being much too difficult and nobody has ventures to play it, and the other one is my Opera, which has a huge harp part! It is on the scene and when it plays is usually as a soloist or as part of a chamber ensemble. Unfortunately due to the cost of the production, it has not been premiered yet. Every other works has been played.

On Adina Izarra's web page <http://prof.usb.ve/aizarra> can be found the scores in PDF format and mp3 sound files for both of her harp solo pieces.

CD's:

Desde una Ventana con Loros. Música para Solistas (Marisela González, Luis Julio Toro, Rubén Riera). Equinoccio, Colección Armonia, 1996 USB, Caracas

Desde una Ventana con Loros. Música para Solistas, (Marisela González , Luis Julio Toro and Rubén Riera) Equinoccio, Colección Armonia, 1996 USB , Caracas

Canto Aborígen. Equinoccio, Colección Armonia, 1996 USB, Caracas (Marisela González, arpa). Contiene A Través de algunas transparencias

Canto Aborígen, Equinoccio, Colección Armonia , 1996 USB, Caracas (Marisela González ,arpa). Contiene A Través de algunas transparencias

Folías de España, en proceso de producción

Folías de España, to be released

Curriculum

<http://prof.usb.ve/aizarra>

Compositora Venezolana nacida en Caracas 1959. Estudió composición con el Maestro Alfredo del Mónaco, en Caracas y en 1989 obtuvo su PhD en Composición de la Universidad de York, Inglaterra donde estudió con el compositor inglés Vic Hoyland. Adina Izarra vive en Caracas y enseña en la Universidad Simón Bolívar , donde es actualmente Profesor Titular.

Venezuelan composer born in Caracas 1959. She studied under Alfredo del Mónaco in Caracas. In 1988 she obtained her PhD in Composition from York University, England having worked with Vic Hoyland. Izarra has lived in Caracas since 1988 where she joined the teaching staff of the Simón Bolívar University, where she is at the moment "Profesor Titular".

Entre 1998 y 1999 obtuvo un "Fellowship" del Departamento de Música de The City

Between 1998 and 1999 she held a Fellowship at the Music Department of The City University, London, and during that year

University, London.

Ha representado a Venezuela cuatro veces en los días internacionales de la música de la ISCM (International Society for Contemporary Music) con: "Pitangus Sulphuratus" en Oslo, Noruega, 1990, "VOJM" para voz y electrónicos, en Seúl, Corea 1997, "Retratos de Macondo" en Rumania, 1999. Fue aquí donde fue elegida Miembro del Comité Ejecutivo de dicha Asociación para el período 1999-2001. Y más recientemente "Estudio sobre la cadencia Landini" para piano solo en los días mundiales de la música 2003 en Ljubljana.

Artistas Venezolanos como Rubén Riera, Marisela González, Luis Julio Toro y Elena Riú, e Internacionales como la Orquesta de Cámara de Uppsala, Suecia, 1999 ; El Ensemble Neos de México DF, (Festival Cervantino, 1998 y Foro Internacional de Música Contemporánea 1997, 1998), Ensemble from the Institute fur Neue Musik, Freiburg, Germany, 1997, han incluido sus obras en sus recitales, discos y giras. En el año 2002 Adina fue elegida miembro de número del Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte.

City University, London, and during that year she was featured composer at the III Guitar Festival of the Bolivar Hall, London. Her works include solo, chamber, and orchestral music, as well as the theatre, which have represented Venezuela at the ISCM (International Society of Contemporary Music) world Music Days: "Pitangus Sulphuratus" in Oslo, Norway 1.990 , "VOJM" for voice and electronics in 1997 in Seoul, Corea, and "Retratos de Macondo" in Rumania 1999.

Venezuelan, European and American performers have included many of Izarra's works in their international concerts: Carnegie Hall (Sonidos de la Américas), Santa Fé Festival, National Flute Association, NY USA 1.996, Carnegie Mellon Contemporary Music Ensemble, Pittsburgh, PA USA, Festival de Mujeres Compositoras, Sao Paulo, Brasil, 1.995, Ensemble from the Institute fur Neue Musik, Freiburg, Germany ,The Neos Ensemble, Mexico D.F 1998, (Festival Cervantino and City of México International New Music Foro) 1997, 1998 and the Uppsala Chamber Orchestra, 1999. She was member of the executive committee of the International Society for Contemporary Music (ISCM) between 1999 and 2001.

Lista de Obras

Oshunmare, 1982, Concierto para violín y orquesta (Ms). Encargo de University of York, England
Mira, 1983, Dos pianistas y narrador (Ms). Premio Nacional de Composición 1984
Tejedora de Arpilleras Magicas, 1985, Orquesta Sinfónica (Ms). Premio Nacional 1985
Plumismo, 1986, Flauta Piccolo sola. Editada por Equinoccio, USB, Caracas
Pitangus Sulphuratus, 1987, Concierto para flauta y cuerdas (Ms)
Vojm, 1988, Voz y electrónicos (Ms)
A Traves de algunas Transparencias, 1989, Arpa Sola (Ms)
Margarita, 1989, Soprano, Guitarra y Flauta
Margarita, 1989, Mezzo, Flauta, Arpa, Oboe, Teclados y Contrabajo
Silencios, 1989, Guitarra Sola Editado por Funves, Caracas 1990
Reverón, 1989, Flauta, Oboe y Contrabajo (Ms). Encargo GAN
Querrequerres, 1989, Dos piccolos o Piccolo y Oboe (Ms)
Desde una ventana con Loros, 1989, Guitarra Sola (Ms)
A Dos, 1991, Flauta y Guitarra (Ms)
Dos Movimientos para Quinteto, 1991, Guitarra y Cuarteto de Cuerdas (Ms). Premio Nacional 1990
Concierto para guitarra, 1991, Guitarra y orquesta de Cámara (Ms)
Homenaje, 1991, Orquesta de Cámara (Ms). Premio Nacional 1991
Luvina, 1992, Flauta Bajo y Delay (Ms)
El Amolador, 1992, Flauta Sola (Ms)
Música Incidenta para las TROYANAS de

List of Works

Oshunmare, 1982, Violin Concerto (Ms). Commission of the University of York, England
Mira, 1983, Two pianists and narrator(Ms). National Composition Prize 1984
Tejedora de Arpilleras Magicas, 1985, Symphony Orchestra (Ms). National Prize 1985
Plumismo, 1986, Solo piccolo Flute Edited by Equinoccio, USB, Caracas
Pitangus Sulphuratus, 1987, Concerto for Flute and strings (Ms)
Vojm, 1988, Voice and electronics (Ms)
A Traves de algunas Transparencias, 1989, Solo Harp (Ms)
Margarita, 1989, Soprano,Guitar and flute (Ms)
Margarita, 1989, Mezzo, Flute, Harp, Oboe, keyboards and Doublebass. (Ms)
Silencios, 1989, Solo Guitar, Edited by Fundacion Vicente Emilio Sojo, Caracas 1990
Reveron, 1989, Flute, Oboe and Doublebass (Ms). National Gallery of Caracas Commission
Querrequerres, 1989, two piccolo flutes/flute and oboe (Ms)
Desde una ventana con Loros, 1989 Solo Guitar (Ms)
A Dos, 1991, Flute and Guitar (Ms)
Dos Movimientos para Quinteto 1991 Guitar and String Quartet (Ms). National Prize 1990
Guitar Concerto, 1991, Guitar, chamber Orchestra (Ms)
Homenaje, 1991, Chamber Orchestra (Ms). National Prize 1991
Luvina, 1992, Bass flute and delay (Ms)
El Amolador, 1992, Solo flute (Ms)
Theatre Music for Euripides' TROYANAS (Ms),

Euripides (Ms), 1993. Premio Municipal de Teatro 1994

Carrizos, 1994, Flauta Sola, Editado por Funves, Caracas 1996

Folias de España, 1995, Guitarra Sola (Ms). Encargo de Mavesa SA, Caracas

Estudio sobre la cadencia Landini, 1996, Piano Solo (Ms)

Oratorio Profano, 1997, Sop, Barit, Flauta, Arpa, Guitarra y Percusión. Encargo de la USB, Caracas

Retratos de Macondo, 1997, Clarinete, Fagote y Piano (Ms), Trio Neos Encargo (Mexico)

Concierto de Arpa, 1997, Arpa y orquesta de Cámara (Ms). Encargo del Telda Caracas

Tres cortos: 1er corto, corto lento, 2do corto, 1998, Flauta y Guitarra (Ms)

Opera. Guacaipuro, 2000. Solistas, Coro Mixto, 2 recorders, Viola da gamba, Teorba&guitarra, una maraca, Arpa, 2 oboes, 2 fagotes y cuerdas

Para instrumentos antiguos, orquesta de cámara, coros y solistas

Tres Cortos, versión para piano y flauta. 2001

Folías de España, para arpa sola, 2002

A la Caccia, 2002. Para dos flautas dulces, teorba y viola da gamba

A la Caccia, 2003. Versión para orquesta de cuerdas

Cónclave, para piano solo, 2003

Dos Miniaturas Medievales, para clarinete en Sib y piano, 2003

Corto, para guitarra y cuarteto de cuerdas, 2003

1993. Local Council of Caracas Prize 1994

Carrizos 1994 Solo, Flute. Edited by Fundacion Vicente Emilio Sojo Caracas 1996

Folias de España, 1995, Solo Guitar (Ms).

Commissioned by Mavesa SA, Caracas

Estudio sobre la cadencia Landini, 1996

Piano Solo (Ms)

Oratorio Profano, 1997, Sop, Bar, Flute ,Guit, Harp, Percus. (Ms)

Retratos de Macondo, 1997, Clarinet,

Bassoon and Piano (Ms). Trio Neos

Commission (Mexico)

Harp Concerto, 1997, Harp and Chamber

orchestra (Ms). Telda Commission, Caracas

Tres cortos, 1998, Flute and Guitar (Ms)

Merengue Antiguo, 1999, Violín and Piano

(Ms). Comissioned by The Foundation of

Helenic Culture (London)

Opera Guacaipuro, 2000, for early instruments, harp, chamber orchestra, choir and soloists

Tres Cortos, versión para piano y flauta, 2001

Folías de España, para arpa sola, 2002

A la Caccia, 2002, para dos flautas dulces, teorba y viola da gamba

Harpa Web: **Marisela Gonzalez**

HARPA

Odilia Publishing Ltd., Dorneckstr. 105, CH-4143 Dornach

E-Mail **Publisher: Rudolf Frick** © Copyright 2005

Switzerland