

Adentrarse en las aulas de una academia de música es acercarse, sobre todo para los que crecimos viendo en televisión la serie “Fama”, a un mundo mágico que esconde, tras cada una de las puertas cerradas a nuestros oídos, un misterio. Un misterio en forma de melodía, de ensayo de conjunto de música de cámara o de las palabras sabias de un músico que enseña sus secretos a otro que lo quiere ser: músico. Es por la tarde cuando quedamos para conversar con Miriam Jaurena, y lo hacemos en su “Musical Cantabria”, la academia que fundara su padre y que ahora ella dirige como sucesora del que fuera uno de los personajes más comprometidos con la educación musical en Cantabria: **Julio Jaurena**. Pero ésta no es su única actividad. Miriam Jaurena reparte su tiempo entre la gestión, la docencia y la

“muy diferente a tocar un instrumento. Estás en contacto con los músicos y de la misma forma que das energía la recibes de ellos. Tienes que conocer todos los instrumentos y te enfrentas a una obra desde un ámbito mayor que cuando eres solista. También escribo arreglos de obras que me gustan para las agrupaciones que dirijo”. Pero su propósito, al menos de momento, no es dedicarse de forma exclusiva a la dirección. “Me gusta la pedagogía mucho, aprendes cada día y ayudas a los jóvenes estudiantes”.

Su temperamento está presente en su papel al frente de formaciones que dirige. “Es inevitable. La música es un arte y la personalidad está siempre latente al tocar o al dirigir. Creo que en todo lo que hago está mi personalidad. Es un tema muy interesante hasta qué punto

Hace años, el clarinetista **Alberto Veintimilla**, actual director del Conservatorio de Oviedo, me confesaba que él siempre sería un gran camarero pues es lo que había visto hacer siempre a sus padres, y que sus hijos serían músicos “irremediablemente”, aunque jamás tocaran ningún instrumento. De casta le viene al galgo, y Miriam Jaurena ha vivido la música “desde siempre” en el seno de su familia. “Yo no me acuerdo de cuando comencé a aprender música. Mi padre daba clases en casa y yo iba a esas clases con un año de edad. Creo que aprendí antes las notas y a entonar que a hablar. Es algo inevitable si vives el ambiente musical. No entiendes la vida de otra manera, sin la música, no puede ser de otra forma”. De su padre Miriam nos dice que “ha sido una personalidad en la música”. Pero de todos los aspectos destacables de **Julio Jau-**

Miriam Jaurena

LA MÚSICA DEL DÍA A LA NOCHE

TEXTO Y FOTOS / TEXT AND PICTURES GUSTAVO MORAL

práctica de la música, como flautista en la Banda Municipal de Música, solista y como directora de la Agrupación Coral Instrumental Cantabria. Una diversidad de tareas que “no es inevitable” dentro del mundo de la música, nos confiesa cuando finalmente empezamos a charlar con ella. “Es una forma de ir progresando y de ampliar conocimientos. Desde pequeña he estudiado flauta y piano, estuve fuera y cuando volví a Santander me planteé hacer otro tipo de cosas. Mi padre era director de agrupaciones instrumentales y corales y eso me llamaba la atención, siempre lo tenía presente”. Finalmente ingresó hace unos años en el Centro Superior de Música del País Vasco, “Musikene”, a cursos de dirección de orquesta en la cátedra de **Jorma Panula**. “La dirección es un tema apasionante”, nos confiesa,

el director puede o debe influir en algo que ha compuesto otra persona. Hay reglas que no podemos olvidar, pero siempre tiene que estar la naturaleza de cada uno”.

Miriam Jaurena terminó la carrera superior de flauta en Madrid con apenas dieciocho años de edad. “Los planes de estudio estaban así y terminé muy joven”, nos confía. “Entonces me planteé qué hacer: empezar a dar clases o seguir ampliando mi formación”. Fue entonces cuando decidió marchar al “Koninglijk Conservatorio de la Haya”, donde obtiene la licenciatura de D.M. “Fue muy interesante salir para conocer a otros profesores y, además, encontrarte metida de lleno en el ambiente de la música del estudio, de los conciertos. La música del día a la noche”.

rena destaca cómo era como persona: “era una bellísima persona. Muy preocupado por mejorar, por aprender. Siempre hacía arreglos, componía, investigaba pedagógicamente... Creo que hizo mucho por Santander”.

Su imagen permanece viva en algunas de las aulas del centro que ahora dirige su hija. Fotografías del músico sonriente que observa, sentado en unas escaleras, lo que pasa a su alrededor. Fue subdirector de la Banda Municipal de Santander, la misma en la que ahora Miriam toca la flauta travesera. “Hay compañeros míos que recuerdan la forma en la que cambiaba el sonido de la banda cuando era él el que la dirigía”.

Y de familia de músicos... a una nueva familia de músicos. El compañero de

Miriam Jaurena se dedica también al "arte de los sonidos". "Es importante que sea músico, este es un mundo sacrificado y si estás junto a un músico él también sabe lo que son las horas de ensayos, más cuando hay una familia... Es muy sacrificado pero al mismo tiempo muy gratificante. Si se quieren hacer las cosas bien hay que dedicar muchas horas".

Recientemente el sello discográfico de Radio Televisión Española editó un disco del grupo de música popular *Atlántica* en el que colaboraba Miriam Jaurena dirigiendo a la Orquesta "Julio Jaurena" que acompañaba algunos de los temas. "Es cierto que este tipo de música es para un cierto tipo de oyentes y fusionando diversas formas de entender la música los instrumentos

MIRIAM JAURENA, QUE EN LA ACTUALIDAD DIRIGE LAS AULAS DEL CENTRO QUE FUNDÓ SU PADRE, EL MÚSICO JULIO JAURENA, RECUERDA QUE APRENDIÓ A TOCAR MÚSICA ASISTIENDO A LAS CLASES QUE SU PADRE DABA EN CASA CUANDO CONTABA CON UN AÑO DE EDAD. "CREO QUE APRENDÍ ANTES LAS NOTAS Y A ENTONAR QUE A HABLAR".

MIRIAM JAURENA, WHO AT PRESENT HEADS THE CENTRE FOUNDED BY HER FATHER, THE MUSICIAN JULIO JAURENA, REMEMBERS THAT SHE STARTED LEARNING MUSIC FROM THE AGE OF ONE, WHEN SHE ATTENDED THE CLASSES HER FATHER GAVE AT HOME. "I THINK THAT I LEARNT THE NOTES AND INTONATION BEFORE I LEARNT TO TALK!"

MIRIAM JAURENA CALDERÓN

■ Nace en Santander, comienza sus estudios bajo la dirección de su padre, Julio Jaurena y con los profesores T. Salas y Loli Rodríguez.

Born in Santander, she began her studies under the tuition of her father, Julio Jaurena and with the Professors T. Salas and Loli Rodríguez.

■ Termina la carrera profesional con las máximas calificaciones en las especialidades de Flauta y Piano, continua sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde termina la carrera superior de flauta con Mención de Honor, bajo la dirección de V. Martínez y piano con M. Carra.

She finished her professional studies with the highest grade in the areas of Flute and Piano and continued her studies at the Real Conservatorio Superior de Música of Madrid, where she concluded her degree in flute studies with Honours under the direction of V. Martínez and in piano with M. Carra.

■ Becada por el Ministerio de Cultura y la Diputación Regional de Cantabria, en 1988 ingresa en el Koninklijk Conservatorio de la Haya donde obtiene la licenciatura de D.M.

After receiving a grant from the Ministry of Culture of the Cantabrian Regional Government in 1988, she won a place at the Koninklijk Conservatory in The Hague where she obtained a degree in Music Conducting.

■ Actualmente cursa el tercer año de Dirección de Orquesta en Musikene, Centro Superior del País Vasco de L.O.G.S.E., bajo la dirección de los profesores Jorma Panula, Josep Caballé y García Asensio.

At present, she is in her third year of Orchestra Conducting at the Musikene, Higher Centre of L.O.G.S.E. (General Organic Law of the Spanish Education System) of the Basque Country, under the tuition of the

Professors Jorma Panula, Josep Caballé and García Asensio.

■ Como solista destacan sus actuaciones en la Fundación Marcelino Botín, Ateneo de Barcelona, Mozarteum de Salzburgo, Palacio de Festivales de Cantabria, y numerosos recitales en Holanda. Desde 1992, forma dúo con el pianista Patrick Hopper, con el que ha grabado un disco y ha dado varios recitales para la radio Holandesa.

As a soloist, it is worth mentioning her performances at the Fundación Marcelino Botín, the Ateneo de Barcelona, the Salzburg's Mozarteum, the Palacio de Festivales de Cantabria, and numerous recitals in the Netherlands. Since 1992, she has formed a duet with the pianist Patrick Hopper, with whom she has made a CD and has performed on Dutch radio.

■ Fundadora de Sirius Ensemble, grupo de cámara con el

que estrena varias obras en recitales que han tenido gran acogida de público y prensa. Profesora desde el año 2000 de la Banda Municipal de Música de Santander. Directora del Centro Autorizado "Musical Cantabria" y de la Agrupación Coral Instrumental Cantabria (A.C.I.C.).

Founder of the Sirius Ensemble, a chamber music group who have premiered various pieces at recitals with her, receiving rave reviews from the public and press. Professor of the Santander Municipal Music Band since 2000. Manager of the "Musical Cantabria" Recognised Centre and the Cantabria Choral Instrumental Ensemble (A.C.I.C.).

■ Desde el 1 de octubre de 2003, Directora de la Coral "Voces Cántabras" de Cabezón de la Sal.

Since 1st October 2003, she conducts the "Voces Cántabras" Choral of Cabezón de la Sal.

CONSIDERA NECESARIA LA CREACIÓN DE UNA ORQUESTA SINFÓNICA EN NUESTRA COMUNIDAD, SOBRE TODO PARA LOS MÚSICOS QUE TERMINAN AQUÍ SUS ESTUDIOS PERO NO TIENEN UNA ORQUESTA EN LA QUE TOCAR Y HAN DE IRSE FUERA. "AUNQUE LO IDEAL SERÍA TENER UN CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA", ASEGURA.

SHE FEELS IT IS NECESSARY TO CREATE A SYMPHONIC ORCHESTRA IN OUR REGION, ESPECIALLY FOR THOSE MUSICIANS WHO FINISH HERE THEIR STUDIES BUT HAVE NO ORCHESTRA WHERE THEY CAN PLAY AND MUST GO ELSEWHERE. "ALTHOUGH IT WOULD BE IDEAL TO HAVE A HIGHER CONSERVATORY", SHE STATES.

clásicos pueden llegar a ese tipo de público que no los conocen. En España creo que no se ha habido algo así hasta ahora. En definitiva es música buena y cuando algo es bueno es un placer hacerlo. Lo que pretendíamos era escribir unos arreglos que fueran un apoyo para *Atlántica*, un complemento, pinceladas de colores a lo que estaba escrito".

Sobre la posible creación, algún día, de una Orquesta Sinfónica en nuestra comunidad, Miriam Jaurena confiesa no saber muy bien la razón por la que aún no existe una formación así. "Pero es algo muy necesario. Sé que no es fácil en cuanto a presupuesto, salón de ensayos, infraestructura... Desconozco

si es viable un proyecto así, pero creo que es necesaria para el público, para los estudiantes, para el Palacio de Festivales, para el Festival Internacional de Santander. Sobre todo para los músicos que terminan sus estudios aquí pero no tienen una orquesta en la que tocar y han de irse fuera".

Y siguiendo con las reivindicaciones musicales, "lo ideal sería tener un Conservatorio Superior en nuestra comunidad". Jaurena nos recuerda la situación geográfica de Cantabria, y cómo hay un conservatorio de este tipo en el País Vasco y en Asturias. La academia que ella dirige es de grado elemental. "Tenemos los estudios oficiales y lo que hacemos es preparar al máximo a los

alumnos para que puedan acceder al grado medio a los conservatorios. Es un centro de apoyo".

Por último queremos conocer algo sobre su condición de mujer en un mundo, el de la música, que casi siempre ha estado abierto únicamente para los hombres. "El panorama en la actualidad es mejor que hace unos años", nos dice Miriam Jaurena. "La música estaba casi prohibida para las mujeres", añade recordando los pocos nombres conocidos de compositoras o directoras de orquesta. "En las orquestas no había mujeres y en países como Alemania no se permitía que hubiera mujeres en este tipo de formaciones. Pero la cosa va mejorando. Hay ámbi-

tos en los que tenemos que luchar más, por ejemplo en la Banda, donde aún hay personas mayores con una mentalidad de otro tiempo. Pero si sabes lo que haces y no quieres aparentar más de lo que eres, por ejemplo cuando diriges una orquesta, yo no tengo ningún problema por ser mujer”.

Minutos antes de comenzar esta entrevista, Miriam Jaurena daba una clase a una de sus alumnas de flauta. El sonido del instrumento fluía como una conversación entre alumna y profesora. Algunas cosas las explicaban con palabras, para otras únicamente servía el aliento del instrumento. Como en este texto, que intenta transmitir unas palabras únicamente válidas para la música. ■

MIRIAM JAURENA, MÚSIC 24 HOURS A DAY

To step inside the classroom of a music academy, particularly for those of us who were brought up on the series “Fame”, is to enter a magical world which hides a mystery behind each of its doors which are closed to our ears. A mystery in the shape of a melody, the work of a chamber music group or the wise words of a musician teaching their secrets to others who aspire to follow in their musical footsteps.

It's already evening when we meet up with Miriam Jaurena for the interview – in her “Musical Cantabria”, the academy which was founded by her father and which she now heads as the successor to a man who was one of the people who gave most to musical education in Cantabria: Julio Jaurena. But that is not her only pursuit – Miriam Jaurena spends her time between management, teaching and playing music, as a solo flautist in the Municipal Music Band and as conductor of the Cantabria Choral Instrumental Ensemble. Such a variety of tasks is “not

inevitable” within the world of music, she confesses, when we finally get to talk to her. “It's one way of progressing and developing knowledge”. Since I was a child I've been studying flute and piano. I moved away and when I came back to Santander I considered the possibility of doing other things. My father was the conductor of several instrumental and choral ensembles and that always appealed to me and was always in my mind.” In the end, several years ago, she enrolled in The Higher Music Centre of the Basque Country, “Musikene”, in the orchestra conducting course under the direction of Prof. Jorma Panula. “Conducting is very exciting”, she explains, “very different from playing one particular instrument. You're in touch with musicians and at the same time that you're transmitting energy, you're also receiving it. You must know all the instruments and as you face the piece, you have much more of an overview than when you are a soloist. I also write arrangements which I like for the ensembles I conduct.” Her goal, however, at least for the

moment, is not to spend her time exclusively with conducting. "I love teaching, you learn something new every day and you get to help young students."

Her temperament is present in her role at the head of the groups she conducts. "It's inevitable. Music is an art and your personality is always latent when you play or conduct. I reckon my personality is present in everything I do. It's interesting to consider to what extent a conductor can and should influence something which was composed by someone else. There are rules which shouldn't be forgotten, but each person's nature should also be present."

Miriam Jaurena finished her higher degree in flute in Madrid when she was barely 18 years old. "That's the way the study plan was so I was very young when I finished", she explains. "So I had to decide what to do next: start teaching or further my studies". It was then that she decided to leave for Kononlijk Conservatory in The Hague where she obtained a degree in Music Conducting. "Going abroad was interesting, allowing me to meet other teachers and, on top of that, to find yourself totally immersed in the atmosphere of music, study and concerts. Music 24 hours a day."

Years ago, the clarinetist Alberto Veintinella, the current conductor of the Conservatory of Oviedo, revealed to me that he would have been a great waiter as that is what he'd seen his parents do and that his children would be "incurable" musicians even should they never pick up an instrument. Miriam truly is, as the saying goes, a chip off the old block, as it has always been part and parcel of her family life. "I can't remember when exactly I started learning music. My father used to give classes at home and I would attend the classes from the age of one. I think I learnt the notes and intonation before I learnt to talk! It's inevitable if you live in a musical environment. You don't understand life any other way, without music, it's the only way to live." Talking about her father, Miriam says he was a "personality in the world of music". But of all the remarkable aspects of Julio Jaurena's life, she highlights what he was like as a person: "He was a lovely person, always looking to improve. He was always doing arrangements, composing, researching for classes...I believe he did a lot for Santander".

His picture still hangs in some of the rooms in the centre which is now managed by his daughter. Photographs of the smiling musician sitting on the staircase, observing all the goings-on around him. He was vice-manager of the Santander Municipal Band, where Miriam now plays the flute. "I have colleagues who remember how the sound of the band changed when he was conducting it."

And from one family of musicians to another! Miriam's partner also works in the "art of sounds". "It was important for me that he should be a musician – the music world demands a lot of sacrifice and if your partner is in it with you he will appreciate what it means to spend hours practising too and all the more so when you have children. It requires a lot of sacrifice but is very gratifying too. If you want to do things well, you have to spend hours at them."

Recently the recording label of Radio Television Española edited a disk by the popular music group "Atlántica" in which Miriam Jaurena is involved conducting the "Julio Jaurena" Orchestra which accompanied some of the pieces. "It is true that this type of music is for a particular audience and the mixing of different ways of understanding music makes it possible for classical instruments to reach an audience to which they are unfamiliar. I don't think anything like that had been done before in Spain. The bottom line is that it's quality music and when something has quality it's a pleasure to be part of it. What we were trying to do was to write arrangements which would help Atlántica – something complementary – brushstrokes of colour to what they had written."

As regards the possible future creation of a Symphonic Orchestra in our region, Miriam Jaurena reveals that she really does not understand why such a group does not exist. "But it is very necessary. I know it isn't easy in terms of the budget, somewhere to rehearse and the infrastructure involved ... I don't know if such a project would be feasible, but I believe it is necessary for the general public, the students, for the Palacio de Festivales and Santander International Festival. Especially for the students

who finish their studies here but have no orchestra where they can play and have to go elsewhere."

And continuing with musical demands, "it would be ideal to have a Higher Conservatory in our region." Jaurena reminds us of the geographical situation of Cantabria and the fact that both the Basque Country and Asturias have such a conservatory. The Academy she heads is elementary grade. "We have official students and what we do is prepare them as well as possible so they can go on to middle grade in conservatories. It is a support centre."

Finally, we would like to know how she experiences life as a woman in the world of music which has almost always been an exclusively male domain. "The panorama nowadays is better than it was a few years ago", Jaurena explains. "Music was virtually forbidden for women", she adds reflecting on the very few famous female composers or conductors. "There were no women in the orchestras and in countries like Germany women were not allowed in these types of ensembles. But things are improving. There are areas where we still have to fight, for example in the Band where you can still find older people with a different mindset. But if you know what you're doing and have a level-headed attitude as to how good you are, for example when conducting an orchestra, you don't have a problem as a woman."

Just before the interview began, Miriam Jaurena was teaching one of her students the flute. The sound of the instrument flowed like a conversation between the teacher and her student. Some things they explained in words, but for others the sound of the instrument was enough. The same is true of this text where we have tried to express some words which are unique to music. ■

GUSTAVO MORAL

Diplomado en magisterio, licenciado en musicología, crítico musical y, ocasionalmente, compositor, este abulense afincado en Santander "desde siempre" actualmente edita materiales didácticos para acercar la música clásica a niños, jóvenes y -de vez en cuando- también a mayores ("Cómo ir a la ópera... y no morir en el intento", "Conciertos didácticos multimedia", ...). Ha sido comisario de las actividades realizadas en el centenario de Jesús de Monasterio, publicado diversos trabajos sobre la canción publicitaria, impartido conferencias y también estrenado música para diversos medios: ballet, teatro, televisión...

Graduate in teaching, bachelor in musicology, music critic and occasional composer, this native of Ávila who settled down in Santander, has been publishing "ever since" -and at present still does- didactic materials in order bring classical music closer to children, youngsters and -from time to time- the elderly. The project "How to Go to the Opera... and Survive" or the "Multimedia didactic concerts" are examples of this activity. He has been commissioner of the activities carried out during Jesús de Monasterio's centenary, has published diverse works on advertising songs, children stories, has given conferences and released music for a variety of media: ballet, theatre, television,...