

GESTURES

for cello solo

Manuel Santapau

MANUEL SANTAPAU

Seducido por la música de nueva creación, Manuel Santapau se ha dotado de un sello fuera de lo común en el medio musical. Además de haber sido galardonado en varios concursos nacionales e internacionales y haber obtenido las más altas calificaciones en el Conservatorio Superior de Murcia, y más tarde en el de Valencia, forma parte de la Orquesta Simfònica de Castellón en calidad de solista.

Durante todo ese tiempo, su interés y mentalidad abierta lo llevan del mundo clásico, que siempre estará presente y del que tuvo la suerte de recibir las clases y consejos durante varios años del Maestro Marçal Cervera, al mundo contemporáneo, siendo colaborador de ensembles como el Grup Instrumental de Valencia o el Ensemble d'Arts y miembro fundador del Ensemble Espai Sonor.

Gracias a esto, lo lleva a desarrollar el conocimiento y la investigación de formas de expresión actuales y a participar en importantes festivales internacionales como Música Nova (Sao Paulo, Brasil), Festival SMASH (Salamanca, España), ENSEMS (Valencia, España), Festival Opus (Burdeos, Francia), Mostra Sonora (Valencia, España), Ciclo Espirales (París, Francia) o el Ciclo Klang (Helsinki, Finlandia).

Los encuentros con Jose Manuel López López, Voro García, Luís de Pablo, Héctor Parra, Alberto Posadas, Aureliano Cattaneo, Elena Mendoza o Georg Friedrich Haas, marcan profundamente su evolución.

Sus actividades pedagógicas se desarrollan en medios tan diversos como el Conservatorio Superior de Castellón, el Conservatorio Profesional de Carcaixent (Valencia), el Campus CellosMagics y los diferentes cursos y talleres donde es invitado a impartir clases magistrales cada año.

Manuel Santapau ha grabado con el Ensemble Espai Sonor varios discos para el sello discográfico Stradivarius.

NOTAS AL PROGRAMA

Deploratio y **Envoi I** son dos ejemplos claros de como el sonido y el gesto van unidos en forma de "perpetuum mobile", donde esa sucesión de notas con un mismo ritmo, o traducido en movimiento, esa sucesión de movimientos corporales regulares, nos transportan a un estado hipnótico infinito.

El "sonido preparado" de esta técnica juega un papel importante en el desarrollo de los materiales musicales de **Envoi I**. Además, el hecho de que la afinación del instrumento sea idéntica a la de la Quinta Suite de violonchelo de Johann Sebastian Bach es una manera de rendir homenaje a la obra maestra; también hay un pasaje de la Sarabande de la Suite, encriptado y escondido dentro de la pieza.

Matthias Pintscher compone **Now II**. Obra que corresponde a la segunda parte de un tríptico de piezas de cámara titulado "Perfiles de luz". La primera parte está escrita para piano solo, la segunda para violonchelo solo. Los dos instrumentos se combinan en la

tercera parte respetando los gestos y movimientos musicales que cada uno expone en sus piezas a solo. Las tres piezas se inspiraron en las pinturas expresionistas abstractas del artista estadounidense Barnett Newman. El trabajo de Newman ha tenido un impacto formativo en la filosofía artística de Matthias Pintscher: *"¿qué significa reducir las cosas a lo esencial mientras se busca la máxima inmediatez de expresión?"*.

Varias de las pinturas de Newman tienen una luz radiante de intensidad poco común. Se trata de una pieza sobre resonancias, sobre los aspectos internos y externos de la existencia, sobre la vida misma: *"Encuentro el violonchelo como un instrumento muy adecuado para representar tales condiciones existenciales"*.

La Sequenza XIV nos ofrece fascinantes sonidos rítmicos inspirados en tambores de Sri Lanka. Sin embargo, como con cualquier otra sequenza, no sólo aparecen nuevas técnicas y sonidos, también se introducen los gestos de las secciones de percusión, complementándolos con una música dolorosamente lírica y una intimidad romántica. Esta XIV Sequenza fue la última de la serie de Berio para instrumentos solistas. Fue escrita en 2002, un año antes de su muerte.

Pression es una de las primeras obras de Lachenmann en las que introduce el concepto de música concreta instrumental, la música que hace hincapié en la forma en que el sonido se produce en lugar de la forma en que debe ser escuchado, invirtiendo así las jerarquías tradicionales. Esta nueva estética musical, que emplea la energía y el movimiento como material compositivo, requiere un enfoque analítico que corresponde a la naturaleza y las exigencias de la música, la cual presenta las acciones y gestos como material musical.

3 Strophes sur le nom de SACHER de Henri Dutilleux:

"El homenaje a Sacher está doblemente presente: a) Por las seis letras S.A.C.H.E.R. traducido musicalmente, según la notación alemana; b) Por la breve cita, al final de la primera estrofa de: Música para cuerdas, percusión y celesta de Bartók, que Paul Sacher ordenó y dirigió por primera vez en Basilea en 1937.

El título: Strophe es un elemento estructural, su principio se expresa por una idea de retorno, de rima, confiada a las seis notas S.A.C.H.E.R. enlaces entre cada estrofa, y la referencia de elementos, rima que encuentra su eco en procesos espejo contrapuntísticos, o en un juego de resonancia con elementos temporales resaltados por su dinámica. Finalmente, el corte de la oración, breve, incisivo, a menudo termina con un golpe rápido de casi cadencia que le da un lirismo particular.

Si la estrofa da forma al poema y libera la expresión de su lirismo, aquí, el violonchelo se convierte en lira del compositor y del intérprete, porque estas tres estrofas son obra del virtuoso en el sentido más creativo del término: Establecer a través de la audacia de la técnica instrumental, la preponderancia del discurso musical."

Françoise Levéchin

Voro García aporta su visión de **Spell**:

"Generalmente mis títulos pretenden dar una información de los procedimientos utilizados en la elaboración del discurso sonoro o de su planteamiento conceptual. En este caso, Spell, en sus diferentes acepciones en español, creía que podría ayudar a comprender la propuesta. Esto es, por una parte, escribir – deletrear y por otra, hechizo, maleficio, conjuro, encantamiento, fascinación, magia, etc. Por otra parte, es un

pequeño tributo al maestro Witold Lutoslawski en el año de conmemoración del centenario de su nacimiento. Para ello he tratado de que el planteamiento estructural de la obra se acercara a algunas de las principales características que, a mi entender, destacan en su música: acción y dramaturgia musical. Evidentemente conservando las características propias de mi mundo sonoro. Un discurso musical de carácter introductorio con expectativa de continuidad variable, interrumpido constantemente para conducir el "conflicto", basado en esta interrupción, al clímax. Dicho de otro modo, los gestos sonoros como raíces adormecidas, poco a poco a través de variados cromatismos tímbricos derivados de la microvariación irán definiendo la sintaxis musical en una serie de principios dramáticos que encuentran su potencial en lo expresivo. La obra está dedicada a mi queridísimo amigo Manuel Santapau".

PROGRAMA

Deploratio (1997) 6'	J.M. Sánchez Verdú (1968)
3 Strophes sur le nom de SACHER (1976) 9'	H. Dutilleux (1916-2013)
Pression (1970) 9'	H. Lachenmann (1935)
Now II (2015) 6'	M. Pintscher (1971)
Envoi I (2015) 7'	Y. Onishi (1981)
Sequenza XIV (2002) 13'	L. Berio (1925-2003)
Spell (2013) 10'	V. García (1970)

Manuel Santapau

Tlf. (+34) 661 635 313

Email. santapau.manuel@gmail.com

<https://www.manuelsantapau.com>