

TROMPE- L'ŒIL

MANUEL SANTAPAU CELLO

TROMPE- L'ŒIL

MANUEL SANTAPAU **CELLO**

A close-up portrait of Manuel Santapau, a man with curly hair, looking directly at the camera. The lighting is warm and dramatic, with strong shadows. He is wearing a dark jacket with a zipper. The background is blurred and appears to be an outdoor setting with trees.

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 Simfónica 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 Requena (Valencia), ESMAR (Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento), 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.

PROGRAMA

Spell (2013) 8'

Voro García (1970)

et j'ai percu ce vol étrange (2017) 7'

Núria Giménez Comas (1980)

Wood and bones (2020) 12'

Jérôme Combier (1971)

Trampantojo (2021) 8'

Àngela Gómez Vidal (1991)

Draft IV (2017) 20'

Yann Robin (1974)

NOTAS AL PROGRAMA

Trompe-l'œil (trampa ante el ojo) es una técnica pictórica que intenta engañar a la vista jugando con el entorno arquitectónico (real o simulado), la perspectiva, el sombreado y otros efectos ópticos de fingimiento, consiguiendo una «realidad intensificada» o «sustitución de la realidad. Aplicado a la música, hemos diseñado un programa donde el mundo sonoro de las obras que presentamos hacen referencia a esa *ilusión sonora* que puede confundir y engañar a nuestro oído.

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*

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”.

Núria Giménez comenta sobre **Et j'ai percu ce vol étrange**: *“fue compuesta en cinco partes, sin embargo la construcción formal también está construida para que pueda ser percibida como una forma completa o imagen. Cada parte tiene rasgos distintivos y personajes diferenciados, pero también tienen conexiones, recordatorios o evocaciones.*

Inspirada por la vivaz flexibilidad gestual y el contraste sonoro del instrumento, me vi conducida a una idea poética y seguramente bucólica donde la percepción pasa a primer plano.

Sentimientos perennes, contemplativos o distorsionados, las impresiones pueden ser contrastantes, casi antagónicas.”

La visión de **Jérôme Combier** sobre **Wood and bones** es la siguiente: *“serían como música de un ritual desconocido.*

La obra invoca materiales de madera que se golpean para convocar espíritus, y el ruido de huesos, los que se mueven para mantener a raya al destino. Madera y huesos ¿es el fin del mundo? Parece que ningún lirismo es posible, y que no hay voz humana, que ha desaparecido. En esta música no hay una frase lírica, ninguna melodía que vibre un arco, casi ninguna nota tocada de modo que la memoria siga la pista de una época pasada. ¿Es esa una forma de decir que no hay más música posible? Al contrario, parece que en este mundo de negatividad crece una expresividad desconocida compuesta por pulsaciones obstinadas, ritmos rápidos, timbres improbables: rebotes de arco, pizzicati de armónicos, palmas en la tecla, "tapping" y jugar con "bottleneck"; tantos gestos insospechados que se remontan a fuentes primitivas: el gesto, el ritmo y sus poderes catárticos, el virtuosismo. Pero un virtuosismo en el sentido en que lo entendió Luciano Berio y nada más, que "coloca [al músico] en una amplia perspectiva histórica y [permite] resolver las tensiones entre la creatividad de ayer y la de hoy.

Respecto a **Trampantojo, Àngela Gómez** comenta: "la substitución de la realidad será la idea principal de la obra. Pero en este caso, el sentido que se intentará engañar será el oído. Esta idea nace del mismo personaje Don Quijote, el cual, aunque sea a causa de un enloquecimiento, intenta aparentar y ser lo que no es. Para conseguir tal objetivo, la obra se realizará para cello preparado y se llevará a cabo un trabajo de exploración con el instrumento y de experimentación con diferentes objetos y materiales que desvirtúen el sonido original del cello, creando así ilusiones

acústicas. Asimismo, también se hará referencia al tono burlesco de la novela y a las locuras y fantasías del personaje mediante un discurso musical lleno de contrastes de toda índole, con una gran cantidad de objetos sonoros de diferentes cualidades tímbricas, cuyas apariciones irán siendo deformadas hasta perder su propia esencia, y con una aparente desconexión e incongruencia narrativa que sea reflejo, por una parte, de la actual nefasta situación política, y por otra parte, de esa enajenación casi esquizofrénica de Don Quijote.

Draft IV de **Yann Robin** es una obra, que como el resto de las que presentamos en el programa, desvirtúa la realidad sonora del violoncello. Los sonidos frotados y los trinos verticales de la mano izquierda en el mástil, hacen que esta obra adquiera una sonoridad irreal y cerca de la ilusión acústica.

manuel santapau

www.manuelsantapau.com

santapau.manuel@gmail.com

+34 661 635 313