

"MAGÁNY"

MANUEL SANTAPAU

"MAGÁNY"

OBRAS DE BACH, CASSADÓ Y KODÁLY

Las Suites de Bach, la Suite de Cassadó y la Sonata de Kodály representan distintos enfoques de la música para cello solo, conectados por un hilo de innovación y profunda expresión musical.

Bach estableció el fundamento con su exploración sistemática de la forma de suite y la capacidad del cello para sostener múltiples líneas melódicas simultáneamente. Cassadó y Kodály, aunque separados por contextos nacionales y estéticos diferentes, extendieron y transformaron este legado.

Cassadó, con su suite, rinde homenaje a Bach mientras incorpora los colores y ritmos de su herencia española, mostrando cómo las tradiciones musicales pueden ser recontextualizadas en un lenguaje moderno. Kodály, por otro lado, adopta una postura más radical, utilizando técnicas avanzadas y modos folclóricos húngaros para expandir las posibilidades expresivas del cello.

Ambos compositores del siglo XX, aunque inspirados por Bach, aportan una perspectiva única que refleja su propio tiempo y lugar, creando obras que dialogan con el pasado mientras miran hacia el futuro. En conjunto, estas obras ofrecen un panorama fascinante de la evolución de la música para cello solo, desde el barroco hasta el modernismo.

PROGRAMA

J. S. BACH (1685-1750)

Suite I en Sol mayor BWV 1007 (13')

Preludio

Allemande

Courante

Sarabande

Menuett I

Menuett II

Giga

G. CASSADÓ (1897-1966)

Suite para cello solo (15')

Preludio - Fantasia

Sardana (Danza)

Intermezzo e danza finale

Z. KODÁLY (1882-1967)

Sonata para cello solo en Si menor, Op. 8 (30')

Allegro maestoso ma appassionato

Adagio con gran espressione

Allegro molto vivace

NOTAS AL PROGRAMA

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite No.1 para Cello Solo en Sol Mayor, BWV 1007

La Suite No. 1 para Cello Solo en Sol Mayor, BWV 1007, es una obra maestra que forma parte de las seis suites que Johann Sebastian Bach compuso para cello solo entre 1717 y 1723. Estas suites fueron escritas durante su estancia en Köthen, donde Bach ocupaba el cargo de Kapellmeister en la corte del Príncipe Leopold. Las suites para cello de Bach no solo destacan por su belleza melódica y su profunda expresión emocional, sino también por su innovadora exploración de las capacidades técnicas y sonoras del instrumento.

La Suite No.1 es particularmente conocida por su carácter luminoso y radiante. Está estructurada en seis movimientos, siguiendo el esquema tradicional de las danzas barrocas. Es una obra que desafía y recompensa al intérprete con su rica paleta de colores y emociones. Al abordar esta suite, el cellista debe combinar la precisión técnica con una profunda sensibilidad musical para capturar la esencia de cada movimiento. La obra de Bach sigue siendo una piedra angular del repertorio para cello, inspirando a músicos y oyentes con su belleza intemporal y su profunda humanidad.

Gaspar Cassadó (1897-1966)

Suite para Cello Solo

Gaspar Cassadó fue un notable cellista y compositor español, cuyo trabajo abarca tanto el virtuosismo instrumental como la rica tradición musical de su país natal. La Suite para Cello Solo, escrita en 1926, es una de sus obras más representativas. En ella, Cassadó logra fusionar la estructura formal de las suites barrocas, inspiradas en Johann Sebastian Bach, con los ritmos y melodías del folclore español, creando una obra única y profundamente evocadora.

La Suite para Cello Solo de Casadó consta de tres movimientos, cada uno con su propio carácter distintivo y sus referencias estilísticas.

Preludio-Fantasia: Este movimiento introductorio tiene un carácter improvisatorio y libre. Casadó utiliza técnicas avanzadas, como pizzicatos, glissandi y dobles cuerdas, para crear un paisaje sonoro rico y variado. La influencia de Bach es evidente en la estructura formal y en el uso del contrapunto, pero Casadó añade su toque personal con melodías y ritmos que evocan la música española.

Sardana: La sardana es una danza tradicional catalana, y este movimiento refleja su espíritu festivo y comunitario. Casadó captura la esencia de la sardana mediante el uso de ritmos vivaces y frases melódicas que imitan los instrumentos tradicionales catalanes. La música es alegre y enérgica, transportando al oyente a una plaza catalana donde se baila esta danza en círculo.

Intermezzo e Danza Finale: El movimiento final combina lirismo y virtuosismo. El intermezzo presenta una melodía cantabile, llena de emoción y belleza, que contrasta con la danza final, vigorosa y llena de ritmo. La danza final muestra la maestría técnica del intérprete, con pasajes rápidos y complejos que culminan en un brillante cierre.

Zoltán Kodály (1882-1967)

Sonata para Cello Solo, Op. 8

La Sonata para Cello Solo, Op. 8, de Zoltán Kodály, es una obra maestra del repertorio para cello del siglo XX. Compuesta en 1915 y estrenada en 1918 por Jenő Kerpely, esta sonata representa una fusión única de las tradiciones musicales húngaras con las innovaciones modernas. Con esta obra, Kodály no solo amplió las capacidades técnicas y expresivas del cello, sino que también estableció un nuevo estándar para la música solista de cuerda en su tiempo.

La sonata consta de tres movimientos, cada uno de los cuales explora diferentes aspectos técnicos y expresivos del cello, integrando elementos del folclore húngaro:

Allegro maestoso ma appassionato: El primer movimiento es majestuoso y apasionado, comenzando con un tema poderoso y rítmico que muestra el uso del scordatura, afinando la cuerda Do del cello un semitono más bajo para enriquecer el color tonal. La estructura es de forma sonata, con un desarrollo dramático y un uso intensivo de dobles cuerdas y pasajes rápidos que desafían al intérprete. Este movimiento establece el tono de la obra con su carácter audaz y expresivo.

Adagio (con grand'espressione): El segundo movimiento es profundamente lírico y meditativo. Empieza con un largo pasaje melódico que explora las resonancias más profundas del cello. La influencia del canto folclórico húngaro es evidente en la línea melódica, que se despliega con una belleza nostálgica y conmovedora. La riqueza armónica y el uso de pizzicatos y trémolos añaden una dimensión adicional a la expresión emocional del movimiento.

Allegro molto vivace: El tercer movimiento es un tour de force de virtuosismo y energía rítmica. Este finale está lleno de ritmos danzantes y figuras rápidas que evocan la música de baile tradicional húngara. La técnica de arco rápido y el uso de armónicos y pizzicatos crean un efecto vibrante y dinámico. Este movimiento es un verdadero despliegue de brillantez técnica y concluye la sonata con una explosión de energía y vitalidad.

Kodály, junto con Béla Bartók, fue un pionero en la investigación y preservación de la música folclórica húngara. Su trabajo de campo, recopilando canciones y danzas tradicionales, influyó profundamente en su lenguaje compositivo. La Sonata para Cello Solo es un claro reflejo de esta influencia, fusionando melodías y ritmos folclóricos con formas y técnicas clásicas.

El uso del scordatura en la sonata no solo enriquece el sonido del instrumento, sino que también permite nuevas posibilidades armónicas y técnicas. Esto, combinado con la exploración de registros extremos y técnicas avanzadas, hace de esta obra una de las más desafiantes y recompensantes del repertorio cellístico.

Desde su estreno, la Sonata para Cello Solo de Kodály ha sido reconocida como una obra monumental. Ha sido interpretada y grabada por numerosos cellistas de renombre, quienes han apreciado tanto su desafío técnico como su profunda expresividad.

La sonata ha influido en generaciones de compositores y ha ampliado las posibilidades del cello como instrumento solista. Su combinación de virtuosismo y emoción, junto con su integración de elementos folclóricos, la coloca entre las obras más importantes y distintivas del repertorio para cello solo.

Al escuchar esta sonata, el público puede experimentar la riqueza de la tradición húngara a través de la lente de la innovación musical del siglo XX, apreciando la capacidad de Kodály para transformar el folclore en arte clásico de la más alta calidad.

A close-up portrait of Manuel Santapau, a middle-aged man with dark hair, looking directly at the camera. He is wearing a dark, possibly black, shirt. The background is dark, and the lighting is focused on his face. The top part of a cello is visible in the lower right corner of the image.

MANUEL SANTAPAU

Manuel Santapau inició su travesía musical en su entorno familiar, donde su hermana le enseñó las primeras notas en el violoncello. Este comienzo íntimo y cercano marcó el inicio de su carrera.

Un encuentro fortuito con el maestro Marçal Cervera cambió el rumbo de su vida. Bajo la guía del maestro, enriqueció su técnica y profundizó en el arte de tocar el violoncello, desarrollando su habilidad y sensibilidad.

Ganador de diversos concursos nacionales e internacionales de violoncello y música de cámara en ciudades como Manresa, Almería, Barcelona, Cartagena y Alicante.

Paralelamente, su espíritu curioso y mentalidad abierta lo llevaron a explorar nuevos horizontes musicales. Dentro del ámbito de la música contemporánea, colabora con el Grup Instrumental de Valencia y el Ensemble d'Arts, y fue miembro fundador del Ensemble Espai Sonor. Este conjunto no solo le permitió desarrollar un profundo conocimiento de formas de expresión musicales actuales, sino que también lo llevó a participar en importantes festivales internacionales. Entre ellos, destacan Música Nova en Sao Paulo,

Festival SMASH en Salamanca, ENSEMS en Valencia, Festival Opus en Burdeos, Mostra Sonora en Valencia, Ciclo Espirales en París y Ciclo Klang en Helsinki.

Los encuentros con compositores de renombre como Jose Manuel López López, Voro García, Luís de Pablo, Héctor Parra, Alberto Posadas, Aureliano Cattaneo, Elena Mendoza y Georg Friedrich Haas marcaron profundamente su evolución artística. Tal fue la admiración que despertó en la comunidad de compositores, que figuras como Voro García, Miguel Ángel Berbis, Àngela Gómez y David Moliner le dedicaron obras para violoncello solo, ampliando aún más su repertorio y desafíos interpretativos.

En el ámbito pedagógico, fue profesor en el Conservatorio Superior de Castellón y actualmente enseña en la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento (ESMAR). Además, es el Director Artístico de CellosMagics, un festival dedicado a la difusión del violoncello en sus vertientes pedagógicas y musicales, demostrando su compromiso con la formación de nuevas generaciones de músicos.

Además de violoncello solista de la Orquesta Sinfónica de Castellón, es Catedrático de violoncello en el Conservatorio Superior de Música "Óscar Esplà" de Alicante, donde ejerce actualmente su docencia.

También ha realizado importantes contribuciones académicas. Es Doctor en Neurociencias por la Universitat Illes Balears, combinando su amor por la música con una profunda comprensión del cerebro humano.

TLF. 661 635 313

santapau.manuel@gmail.com

<https://www.manuelsantapau.com/>