

SANTIAGO LANCHARES
PRIMERA ÉPOCA

NEWMAS ENSEMBLE

MAGDALENA LLAMAS, MEZZO-SOPRANO
JOSÉ MANUEL MONTERO, TENOR
DAVID APELLÁNIZ, VIOLONCHELO
IVÁN GARCÍA, CLARINETE

JOSÉ LUIS TEMES, DIRECTOR

santiago lanchares

1	CONSTELACIÓN IV. SOMBRA DE LUNA 1996
PARA VIOLONCHELO SOLO	[2:52]
2	KRONO 1986
PARA CONJUNTO INSTRUMENTAL	[13:18]
3	CERÁMICA CON FIGURAS 1988
TEXTO: JOSÉ ÁNGEL VALENTE
PARA SOPRANO Y CONJUNTO INSTRUMENTAL	[10:12]
4	RECORDANDO A MA YUAN 1990
PARA CLARINETE EN SIB Y ELECTRÓNICA	[10:15]
5	VAV 1989
TEXTO: JOSÉ ÁNGEL VALENTE
PARA SOPRANO, TENOR Y CONJUNTO INSTRUMENTAL	[12:17]
6-8	RITOS Y FIESTAS 1992
PARA CONJUNTO INSTRUMENTAL
I. PAVANA [4:25]
II. CIRCUS CUMBIA [4:25]
III. PASODOBLE [2:54]	[11:44]

NEWMAS ENSEMBLE

ALICIA SUESCUN, FLAUTA (2,3,5)
SALVADOR BARBERÁ, OBOE (3,5)
IVÁN GARCÍA, CLARINETE (2,3,4,5,6,7,8)
CARLOS TARANCÓN, FAGOT (5,6,7,8)
ANTÓN BORJA, TROMPETA (6,7,8)
ÓSCAR SANFÉLIX, TROMBÓN (6,7,8)
JUAN LUIS GALLEG0, VIOLÍN (2,3,5,6,7,8)
PATRIZIA ESTEBARANZ, VIOLÍN (3,5)
JOSÉ MANUEL ROMÁN, VIOLA (3,5)
DAVID APELLÁNIZ, VIOLONCHELO (1,2)
JORGE FANJUL, VIOLONCHELO (5)
DANIEL MACHADO, CONTRABAJO (5,6,7,8)
JOSÉ ENRIQUE BAGARÍA, PIANO (2,3)
MANUEL FERNÁNDEZ, CELESTA (3)
LUIS TABUENCA, PERCUSIÓN (2,3,6,7,8)
ANA MARÍA REYES, ARPA (3)

SOLISTAS

MAGDALENA LLAMAS, MEZZO-SOPRANO (3,5)
JOSÉ MANUEL MONTERO, TENOR (5)
DAVID APELLÁNIZ, VIOLONCHELO (1)
IVÁN GARCÍA, CLARINETE (4)

DIRECTOR

JOSÉ LUIS TEMES

SANTIAGO LANCHARES PRIMERA ÉPOCA

Se publica este disco monográfico de Santiago Lanchares en coincidencia con su sexagésimo cumpleaños. Solemos entender que es ésta la edad en la que un creador entra en su madurez, y ello es muy válido para nuestro compositor; que llega a los sesenta poseedor de un lenguaje musical que le es característico, e inmerso en una actitud ante la cultura que le ha granjeado respeto unánime. Y eso que, como ahora veremos, se trata de un compositor introvertido –“discreto hasta el sigilo”, como certeramente escribió de él José Luis García del Busto–, y autor de un catálogo muy condensado.

Santiago Lanchares nació en 1952 en Piña de Campos, un pueblecito de la provincia de Palencia. Su infancia y juventud transcurrieron luego entre Ponferrada –León– y Madrid. Y aunque pueda parecer anecdótico mencionar aquí su participación como bajista en grupos juveniles de música ligera, quizá a largo plazo este tipo de experiencias influyen más de lo que a veces creemos. *Ritos y fiestas*, que cierra este disco, será buena prueba de ello.

Instalado en Madrid a principios de los años setenta, vivirá de lleno la nueva etapa que la cultura española marcó en torno a 1982. En el

Conservatorio recibe las enseñanzas de Carmelo Bernaola, Francisco Calés y muy especialmente Luis de Pablo, de quien puede y debe ser considerado discípulo. De 1985 data la primera obra que Lanchares reconoce hoy en su catálogo: *Aulos*, para flauta sola, dedicada a su colega y amigo, tempranamente desaparecido, el compositor Jep Nuix.

Desde entonces hasta hoy han transcurrido veintisiete años de actividad creadora desarrollada sin urgencias ni excentricidades, pues “Santi” Lanchares ha compuesto sólo lo que ha necesitado componer, y ello se concreta en un catálogo de apenas cuarenta obras. Esta austeridad creadora no es por sí sola ni buena ni mala. Simplemente refleja que para Lanchares la composición es ante todo un ejercicio de reflexión nada autocomplaciente, y mucho menos frívola, que ha compaginado con otras actividades musicales paralelas, y muy especialmente con sus colaboraciones con Radio Clásica, de Radio Nacional de España, durante más de catorce años.

Si el sello Verso le dedicó hace unos años un CD monográfico con su música para piano –VRS 2028–, este nuevo álbum recorre su música para conjunto instrumental, y especialmente la de aquellos primeros años en las que formó su personalísimo mundo sonoro.

Bien es verdad que ha sido deseo de nuestro compositor abrir este recorrido no con una obra de grupo sino con la intimidad del violonchelo solo, pues el breve soliloquio que se

contiene en ***Constelación IV*** sirve para introducirnos sutilmente en el peculiar mundo sonoro al que viajaremos después. Aunque algunos oyentes sigan negando el concepto de melodismo para todo aquello que no suene tonal, no nos cabe duda de que frases como las que el cello desgrana en esta *Sombra de luna* –subtítulo de la obra– reconcilian la modernidad con la tradición melódica europea. Y es que desde hace más de veinte años, nuestro compositor elabora pausadamente dentro de su catálogo, y bajo el título de *Constelaciones*, una serie de obras a solo en las que predomina siempre el sentido melódico de la música. Ésta cuarta entrega surgió en 1996 a partir de una invitación de Radio Clásica para el concierto en que se celebraban los treinta años de existencia de la emisora. En ese marco fue estrenada –Auditorio Nacional, abril de 1997– por José Miguel Gómez.

La obra más antigua de cuantas recoge este disco es ***Krono*** (1986), pues se trata aún de un trabajo de su etapa de aprendizaje en las clases que durante varios cursos impartió Luis de Pablo en el Conservatorio de Madrid. La plantilla fue sugerida por el propio de Pablo, por criterios eminentemente prácticos, pues la denominada “plantilla Pierrot” –flauta, clarinete, violín, cello y piano, más percusión en este caso– se ha convertido desde hace décadas en un estándar muy común. Pese a este origen académico de la obra, lo que allí suena es una música madura, sólida, con brotes de lirismo contenido, que fluye sin artificiosidades. Por

ello, siempre desde su estreno –Grupo Koan y José Ramón Encinar, diciembre de 1986, en la madrileña Escuela Superior de Canto– ha sido esta obra una excelente tarjeta de visita del compositor palentino, quien en conversación reciente nos evocaba angustias y dilemas interiores reflejados en esos pentagramas; pero el oyente, obviamente ajeno a estas subjetividades, disfruta de esta obra como del mejor camerismo abstracto. *Krono* está dedicada a Gabriel Vivó, antiguo profesor de Solfeo del compositor.

Volvemos a la música para instrumento solo, ahora con ***Recordando a Ma Yuan*** (1990). En este caso, el protagonismo es del clarinete, aunque su soledad no es tal, al verse arropado por un paisaje sonoro pregrabado, de fuentes y medios electrónicos. Un dispositivo éste –clarinete en vivo y electroacústica pregrabada– sobre el que volverá Lanchares en *Constelación II* (1995). La banda electrónica fue realizada en el Laboratorio de Electrónica Musical, del Ministerio de Cultura, que con tanto acierto ha dirigido durante un cuarto de siglo el también compositor Adolfo Núñez. La obra –que Lanchares dedicará a sus padres– surgió por encargo del Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante en su sexta edición, y allí fue estrenada (septiembre de 1990), por Adolfo Garcés. Ma Yuan es, según nos informa el compositor, un notable pintor paisajista chino del siglo XI. Una serie de sus cuadros toma como base un mismo personaje, al que representa rodeado de paisajes

muy diferentes, que dicho personaje interpreta, y ante los cuales reacciona de manera muy diversa. De igual manera, el clarinete se mueve en esta obra en función del paisaje sonoro que la electrónica le brinda.

Nos aguardan luego dos espléndidas obras para voz y conjunto instrumental. En 1987 Lanchares buscaba un texto poético que le subyugara como punto de partida de una proyectada nueva obra para voz y grupo de cámara. Fue de nuevo su maestro Luis de Pablo quien le sugirió se adentrara en el mundo poético de José Ángel Valente (Orense, 1929-Ginebra, 2000). La exquisitez del poeta gallego cautivó inmediatamente a nuestro compositor, que centraría su atención en el poema "Cerámica con figuras sobre fondo blanco", del poemario *Interior con figuras*. Si desde el principio el músico "escuchó" interiormente estos versos en la voz de una soprano, como grupo instrumental acompañante seleccionó luego instrumentos predominantemente agudos, facilitando así el entorno volátil y etéreo que quería para su música. Dedicada "a Ángeles" –esposa del compositor–, **Cerámica con figuras** se mueve en un mundo irreal, sin certidumbres, levemente surrealista. El Grupo Koan, dirigido por José Ramón Encinar, y la soprano Atsuko Kudo fueron los intérpretes del estreno (mayo de 1989) en el Auditorio Nacional. Valente se había interesado por el trabajo de Lanchares y había mantenido con él una correspondencia que éste conserva hoy con justificado aprecio. Sin embargo el poeta no pudo asistir al estre-

no, pues su mala salud comenzaba a limitar su movilidad, pero luego escuchó en casa una grabación del concierto y escribió a nuestro músico una carta entusiasta.

Fue tal la satisfacción que Lanchares encontró en su inmersión en la poética de José Ángel Valente, que unos meses después emprendió un nuevo trabajo sobre otro poema del mismo autor. Ahora la fuente será un fragmento de *Tres lecciones de tinieblas* titulado "**Vav**" –pronúnciese "Uau"–. "Vav" es la sexta letra del alfabeto hebreo, y es además todo un símbolo de energías inmateriales. Lanchares desdoblará el texto entre dos voces –una soprano y un tenor–, aunque, en realidad, el entramado vocal funciona como una línea de dos colores que se entrecruzan. La nueva obra quedará terminada en 1988. Su estreno no llegaría hasta más de doce años después: sería en abril de 2001, en Pontevedra, en versión del Grupo Círculo dirigido por José Luis Temes, con María José Sánchez y Jorge Lujua como solistas. Valente había fallecido ya unos meses antes. Muy poco después, los mismos intérpretes presentaron *Vav*, junto con su "hermana", *Cerámica con figuras*, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid –el que sería, por cierto, el último concierto del Grupo Círculo tras diecisiete años de vida–.

El citado Círculo de Bellas Artes y el Grupo Círculo están también en el origen de **Ritos y fiestas**, pues todo madrileñista conocedor de la cultura de la capital sabe bien la importancia

que en la referida entidad han tenido, desde finales del siglo XIX, los bailes de máscaras con motivo de la fiesta de Carnaval. Para la edición de 1992, y con motivo de la Capitalidad Cultural Europea de Madrid en aquel año, el Consorcio Madrid 92 y el Círculo encargaron a doce compositores españoles otras tantas obras sobre el concepto libre de "la máscara". Santiago Lanchares fue uno de los nominados. Su manera de entender el simpático encargo fue "enmascarar" músicas de la tradición popular bailable bajo la apariencia y rigor de la música de concierto. Por supuesto que esta "relectura" no tiene nada de nuevo –desde Bach hasta Stravinsky pueden citarse centenares de ejemplos–, pero siempre resulta un reto novedoso. En *Ritos y fiestas* se dan la mano un tiempo de danza renacentista española –I. "Pavana"–, un baile caribeño –II. "Circus cumbia"– y un baile español de filiación taurina –III. "Pasodoble"–, salpicados de buen humor de aquí y allá. El guiño a Stravinsky –el gran "disfrazador" de la música del siglo XX– es evidente no sólo en el título de la cumbia sino también en algunas micro-citas del pasodoble, y más especialmente por requerir la obra la misma atípica plantilla instrumental que la partitura de *La historia del soldado* (1918). No es frecuente poder cerrar un disco de música nueva con un guiño de sutil humor, cosa ésta que es siempre muy bien recibida por el oyente.

© JOSÉ LUIS TEMES
DICIEMBRE DE 2012

$\text{♩} = 54$ $\text{♩} = 60$

C.

Cl.

C.

Cl.

C.

Cl.

Tercera página de la obra "Recordando a Ma Yuan" (1990), edición del autor.

SANTIAGO LANCHARES, compositor

Santiago Lanchares (Piña de Campos, Palencia, 1952) compuso su Op 1 a los treinta y tres años después de haber estudiado en el Conservatorio de Madrid con Carmelo Bernaola y Luis de Pablo. Más tarde continuó su formación en cursos con Cristóbal Halffter y Olivier Messiaen.

Tras una primera etapa, en la que practica la música de cámara, pone en música poemas de J. A. Valente y se interesa por la orquesta, la escritura de Lanchares se dirige hacia un franco melodismo en obras como la serie *Constelaciones* o *Recordando a Ma Yuan*, para clarinete y electroacústica, con la que representa a España en la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO de 1991.

A mediados de los noventa la música de Lanchares evoluciona hacia una orientación eminentemente rítmica, centrándose en la escritura para piano. Surgen obras como las *Dos Danzas* y un *Interludio*, la Sonata para piano o la hipervirtuosística *Anadamanía*, que fue seleccionada por RNE en el 2002 para representar a España en la Tribuna Internacional de Compositores celebrada en Viena.

Ananda Sukarlan ha grabado para el sello Verso la integral de su música para piano, que ha recibido el premio de la revista *CD Compact* 2006 en la modalidad de música contemporánea. Posteriormente, en el ballet *Castor y Pollux*, para piano y percusión, el tra-

bajo rítmico se une a formulaciones armónicas y líneas melódicas más claras. Interpretado por Miquel Bernat y Ananda Sukarlan se ha editado en CD por el sello Anemos.

En el curso de su carrera, Lanchares ha recibido encargos de muchas instituciones artísticas españolas y su música se ha interpretado con frecuencia en prácticamente todos los festivales y ciclos españoles de renombre. A la par, ha ido desarrollando una proyección internacional que se ha incrementado notablemente en los últimos años.

Formó parte del grupo Música Presente.

NEWMAS ENSEMBLE

Con motivo de la grabación del disco monográfico del compositor Miguel Trillo-Figueroa (Verso, 2011) se reunieron un grupo de algo más de diez músicos cuya intachable trayectoria profesional, en concreto en lo que a la interpretación de la música contemporánea se refiere, permitió aunar fuerzas y esfuerzos para que este proyecto fuera el primero de muchos otros.

Un grupo de profesionales, muchos de los cuales han pertenecido a algunos de los conjuntos instrumentales más representativos de las nuevas corrientes musicales, deciden dar un paso adelante en lo que a cultura de ensemble se refiere. Tomando como imagen de referencia a algunos de los grupos más carismáticos de la música contemporánea occidental, presentan

este proyecto cuyo principal objetivo es promover a cada instante el consumo razonado e ilimitado de nuestra música actual.

JOSÉ LUIS TEMES, director

Nació en Madrid en 1956. Estudió principalmente con los profesores Julián Labarra, Federico Sopena, Enrique Llacer, José María Martín Porrás y Ana Guijarro. Titulado por el Conservatorio de su ciudad natal, dirigió entre 1976 y 1980 el Grupo de Percusión de Madrid. Entre 1983 y 2000 fue director del Grupo Círculo.

Ha estado al frente de la práctica totalidad de las orquestas españolas y también de otras de diversos países: London Philharmonic Orchestra [Orquesta Filarmónica de Londres], Orquesta Gulbenkian de Lisboa, Filharmonia Poznańska [Filarmónica de Poznań], Orquesta de la Radio de Belgrado, etc. En sus treinta y cinco años como director, J. L. Temes ha dirigido el estreno de más de trescientas treinta obras. Ha grabado noventa discos, casi siempre con música española, y ha participado en los principales festivales internacionales de música nueva: Nueva York, Londres, París, Roma, Milán, Viena, Zagreb, Lisboa y un largo etcétera.

Ha ofrecido más de cuatrocientas conferencias. Es autor de numerosos libros y ensayos, entre los que destaca un extenso *Tratado de Solfeo Contemporáneo* (Línea, 1982-1992), biografías de Anton Webern (CBA, 1988) y

José Luis Turina (2007) y dos volúmenes sobre la historia perdida del Círculo de Bellas Artes de Madrid (Alianza, 2000-2003).

En junio de 2009 SSAARR los Príncipes de Asturias le hicieron entrega del Premio Nacional de Música, "por su inmensa tarea como director de orquesta".

En el terreno de la narrativa, acaba de publicar su segunda novela: *Al pisar tu jardín* [www.alpisartujardin.blogspot.com].

MAGDALENA LLAMAS, mezzo-soprano

Cursa estudios superiores de Piano en el Conservatorio Victoria Eugenia de Granada y de Canto en The Juilliard School of Music de Nueva York. Ha sido alumna de Shirley Verret, Jessye Norman, Fedora Barbieri, Carlos Serrano y Sharon Sweet, así como de Tito Capobianco, Nico Castel y Steve Crawford del Metropolitan Opera de Nueva York. Ganadora de los premios Visconti Competition, Portland Opera Competition, Elsie Hilliard Hillman, Westminster Competition y Rossini Competition, ha interpretado los papeles de Carmen, Dalila, Eboli, Orfeo, Amneris, Dorabella, Sesto, Donna Elvira, Suzuki, Romeo, Desdemona, Cio Cio San, Magda, Liù, Antonia, Juliette, Maddalena y Rosina.

Participa asiduamente en los Festivales de Nueva York, Washington D.C., Los Angeles, Miami, Ginebra, Roma, Milán, Nápoles, Praga, Nantes, Kassel y Berlín. Como concertista ha actuado ya con doce diferentes programas en el Carnegie Hall, Guggenheim Museum, Pope Auditorium en el Lincoln Center, CAMI Hall, Merkin Concert Hall, Alice Tully Hall y King Juan Carlos I Center de Nueva York, Irving Auditorium y Kimmel Center de Filadelfia, Auditorium Marianum de Wroclaw, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Auditorio Gonfalone de Roma, Auditorio del Instituto Pontificio en El Vaticano, Konzerthaus de Berlín, J. F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington D.C. y La Folle Journée de Nantes. Además, ha interpretado

numerosos oratorios con orquestas de Estados Unidos y Europa.

Asesora musical de diversos proyectos, así como productora musical del DVD/BLU-RAY *Ecós y sombras* de C. Halffter, encargo de la Fundación BBVA en colaboración con Koala Producciones Audiovisuales, ha grabado para la discográfica Verso el CD *Jardines de la noche* de J. L. Greco, junto al Mondriaan Quartet, y los CDs monográficos de G. Olavide y G. Gombau, con Arturo Tamayo y la OCRTE.

Actualmente está trabajando en el CD de M. Pons, con José Ramón Encinar y la ORCAM, así como en el DVD/BLU-RAY *En torno a Falla*, ambos de inminente aparición.

JOSÉ MANUEL MONTERO, tenor

Nacido en Madrid, cursó los estudios superiores de canto en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con Pedro Lavirgen. En 1992 fue becado por la Opernschule de Múnich para ampliar sus estudios con D. Evangelatos. Ha asistido a clases magistrales y cursos impartidos por A. Kraus, L. Baumann, M. Olivero, L. M. Cioni, J. King, D. Chryst, B. Fassbaender y E. Lloris.

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Alemania, destacando sus colaboraciones en los elencos de los teatros de Múnich, Hannover, Leipzig, Wuppertal y Gelsenkirchen, entre otros. Además ha participado en numerosos festivales y galas en ciudades como Budapest, Belgrado, Mulhouse, Montpellier, Ambronay y Montepulciano. En España ha cantado, entre otros escenarios, en Madrid, Sevilla, Bilbao, San Sebastián, Oviedo, La Coruña, Córdoba, Málaga, Valladolid y Segovia. Ha trabajado con R. Abbado, M. Boder, P. Schneider, J.-C. Spinosi, E. Mazzola, M. Roa, V. P. Pérez y M. Ortega, entre otros.

Entre sus interpretaciones cabe citar los roles de Erik, Rodolfo, Pinkerton, Alfredo, McDuff,

Narraboth, Tamino, Don Ottavio, Ferrando, Tebaldo y Tom Rakewell.

En su repertorio habitual como intérprete de oratorio figuran entre otras obras *Die Schöpfung* de J. Haydn, *Misa en Do menor* y *Requiem* de W. A. Mozart, *Golgotha* de F. Martin, *Stabat Mater* de A. Dvoák, la *Misa Solemnis* y la Sinfonía nº 9 de L. v. Beethoven.

El repertorio de lied alemán ocupa gran parte de su actividad concertística, junto a ciclos como *Zápisník zmlého* [Diario de un desa-

parecido], de L. Janáček, y la canción española de finales del siglo XIX y siglo XX.

DAVID APELLÁNIZ, violonchelo

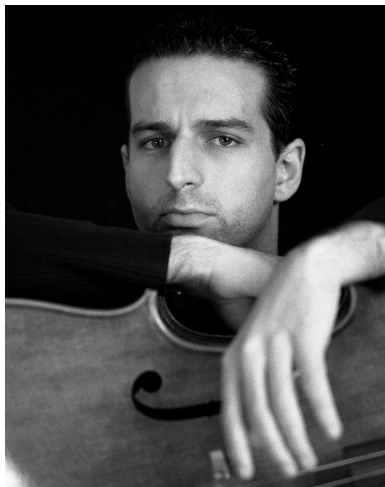
Como solista del Plural Ensemble y del Grup Instrumental de Valencia, David Apellániz realiza una intensa actividad en torno a la música de reciente creación, en especial de compositores europeos y latinoamericanos.

Actúa como solista con algunas de las mejores orquestas y agrupaciones europeas. Comparte escenario con artistas de talla mundial como G. Causse, D. Masson, N. Chumachenko, Cuarteto Casals, Cuarteto Hagen, A. Meunier, F. Panisello, P. Halffter, J. L. García Asensio, Z. Metha o L. Maazel.

Entre sus más de quince grabaciones de CDs como solista para sellos como Sony, Naxos, Collegno, Verso o Neos destacan la grabación de la obra para violonchelo solista y conjunto instrumental *a Tempo* de J. M. López López, la integral de la música de cámara de M. Ravel o la integral de los tríos de J. Turina, todas ellas aclamadas por la crítica internacional.

Es violonchelo solista de la Orquesta de Cámara Reina Sofía.

Como miembro del Arriaga Piano Trio ha actuado en los más importantes festivales de música de cámara del panorama mundial. Esta formación, aclamada unánimemente por

la crítica especializada internacional, graba para el sello Naxos y Columna Musica.

Es invitado frecuentemente como profesor por importantes instituciones musicales como la JONDE y conservatorios y universidades europeas y latinoamericanas. Durante seis años ocupó la cátedra de Violonchelo del Conservatorio Superior de Valencia (1998-2003). Desde 2003 es profesor de la Cátedra de Violonchelo en el Conservatorio Superior de Aragón.

IVÁN GARCÍA, clarinete

Natural de Madrid, finaliza sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de su ciudad natal, obteniendo el Premio de Honor Fin de Carrera en la especialidad de Clarinete. Posteriormente continúa sus estudios con Miguel Espejo y realiza estudios de postgrado en la Universidad de Alcalá de Henares bajo la dirección de José Luis Estellés.

Ha sido solista del ENEMC [Ensemble Nacional de España de Música Contemporánea] y miembro fundador del Plural Ensemble, del que fue solista desde 1994 hasta 2006, participando en diversos festivales de música contemporánea como A Tempo en Caracas, Presenses 2000 en París y Bruselas, Festival Manca en Niza, Festival de Otoño de Madrid, Festival Internacional de Música de Santiago de Compostela, Festival de Música Contemporánea de Alicante, Quincena Musical Donostiarra y Festival Internacional de Estrasburgo, siendo dirigido por Fabián Panisello, Marc Foster, Zolt Nagy, Beat Furrer, Daniel Kawka y Jean Paul Dessy, entre otros.

Entre sus grabaciones destacan los CD monográficos con obras del compositor madrileño David del Puerto, para el sello discográfico Col Legno –Múnich–, y del compositor César Camarero, para el sello Verso, así como la grabación del último concierto, con Luciano Berio como director, producida por la revista italiana *Amadeus*, en la que interpretaba la obra *Folk Songs*, además de las numerosas

grabaciones realizadas para RNE, RF [Radio France], Rb [Radio Belge] y RTVE.

Ha estrenado la obra *Seelen Ringen*, para clarinete y soprano del compositor francés Thierry Machuel en el Auditorio Nacional de Madrid y *Variant 3b*, para clarinete bajo y electrónica MIDI de Francisco Kropfl. Asimismo ha intervenido en los estrenos de numerosas obras para conjunto instrumental de compositores de gran relevancia.

En la actualidad imparte clase en el Conservatorio Profesional Rodolfo Halffter de Móstoles, Madrid, y dirige asiduamente, en colaboración conjunta con el Teatro El Bosque, proyectos interdisciplinarios de música, danza e imagen, desarrollando así sus propios proyectos pictóricos y fotográficos.

CERÁMICA CON FIGURAS SOBRE FONDO BLANCO

De: *Interior con figuras*, de José Ángel Valente

Cómo no hallar
alrededor de la figura sola
lo blanco.

Dragón, rama de almendro, fénix.

Cómo no hallar
alrededor del loto
lo blanco.

Del murciélago al pez o a la rama o al hombre,
el vacío, lo blanco.

Cómo no hallar
alrededor de la palabra única
lo blanco.

Fénix, rama, raíz, dragón, figura.

El fondo es blanco.

VAV

De: *Tres lecciones de tinieblas*, de José Ángel Valente

Fuerza: caída sobre sí: sobre sí misma consumida: volvía una y otra vez en busca de su nombre: mas no tenía nombre: respuesta a la que nadie interrogaba: buscaba grietas, surcos: la penetración: recorría superficies hambrienta: lo lineal, lo liso: no se conocía: nada sabía o no sabía más de sí que el sentirse a sí misma fuerza ciega: se alumbra en lo cóncavo: creció en lo húmedo: entró en las bocas de la tierras: murió: fue concebida: desde el morir al no morir: de sobremuerte: el germen.

Un fragmento de la obra "Cerámica con figuras" (1988), edición del autor.

SANTIAGO LANCHARES EARLY WORKS

This disc given over to music by Santiago Lanchares coincides with his sixtieth birthday. It is commonly assumed that this is the age at which a creative artist enters his or her maturity, and that is very true of Santiago Lanchares who has reached six decades in possession of a highly personal musical language, and a commitment to culture which has won him unanimous respect. And that, as will now be seen, because he is an introverted composer – “discreet to the point of stealth” as José Luis García del Busto has aptly written of him – and the author of a very condensed repertoire.

Santiago Lanchares was born in 1952 in Piña de Campos, a small town in the province of Palencia. He then spent his childhood and youth in Ponferrada (León) and in Madrid. And although it may seem incidental to mention here his involvement as double bass player in young people's light music groups, perhaps in the long-term such experiences are more influential than sometimes thought. *Ritos y fiestas*, which ends this disc, is clear evidence of that.

Having settled in Madrid at the beginning of the seventies, he lived in full the new phase of Spanish culture which began around 1982. At the Conservatory he was taught by Carmelo

Bernaola, Francisco Calés and most particularly Luis de Pablo, whose disciple he can and must be considered. The first work Lanchares now recognises in his opus (*Aulos* for solo flute, dedicated to his colleague and friend, the composer Jep Nuix, who died so young) dates from 1985.

From then until today, 27 years of creative activity. Yet free of haste or waywardness, “Santi” Lanchares has composed just what he has needed to compose, illustrated in a repertoire of scarcely forty works. This creative austerity is not of itself either good or bad but simply reflects the fact that, for him, composition is above all an exercise in thought, in no way complacent and much less frivolous, combined with other, parallel, musical activities, most particularly his nearly 15 years' collaboration with Spanish National Radio's *Radio Clásica*.

Some years ago the Verso label issued a CD of his piano music (VRS 2028) and now surveys his works for instrumental ensemble, particularly from those early years when he was forming his extremely personal sound world.

It was the composer himself who chose to begin this musical journey not with an ensemble work but rather with the intimacy of the solo cello. Thus the brief soliloquy contained in *Constelación IV* provides a subtle introduction to the singular sonorous environment we are to traverse later. Although some listeners continue to reject the notion of melody in anything not sounding tonal, there can be no doubt that the

phrases like those the cello peels away in this *Sombra de luna* [*Shadow of the Moon*] (the work's subtitle) do reconcile modernity with the European melodic tradition. So, for more than 20 years now, Santiago Lanchares has, as part of his repertoire and under the title *Constelaciones*, quietly drafted a series of solo works in which the music's melodic sense always predominates. This fourth offering arose in 1996 following an invitation from Radio Clásica for the concert celebrating that broadcaster's thirtieth anniversary, the context in which it was premiered in April 1997 at the National Auditorium by José Miguel Gómez.

The oldest work on this disc is *Krono* (1986), still from his apprenticeship phase at the classes given for a number of years by Luis de Pablo at Madrid Conservatory. The scoring was suggested by de Pablo himself, for eminently practical reasons, because the so-called “Pierrot ensemble” – flute, clarinet, violin, cello and piano, plus percussion here – had been a very common standard for decades. Despite this academic origin of the work, what sounds here is mature, substantial music, with suggestions of a contained lyricism, and a natural flow. Thus, right from its premiere – by the Koan Group and José Ramón Encinar in December 1986 at the Madrid Senior Singing School – this work has proved to be an excellent letter of introduction for the composer who, in a recent conversation, recalled the inner anxieties and dilemmas reflected in these bars; yet a listener, obviously untroubled by such subjective ele-

ments, is able to enjoy this score as the best of abstract chamber writing. *Krono* is dedicated to Gabriel Vivó, the composer's former music theory teacher.

Solo instrumental music returns, with *Recordando a Ma Yuan* (1990), the clarinet as protagonist, but not completely solo as it is enveloped in a pre-recorded sonorous landscape using electronic sources and media, a device – live clarinet and pre-recorded electroacoustics – which Lanchares would return to in *Constelación II* (1995). The electronic tape was made in the Ministry of Culture's Electronic Music Laboratory, successfully directed for a quarter of a century by Adolfo Núñez, also a composer. This score, dedicated by Lanchares to his parents, was commissioned by the Sixth Alicante International Festival of Contemporary Music where it was premiered in September 1990 by Adolfo Garcés. According to the composer, Ma Yuan was a notable twelfth century Chinese landscape painter. A set of his pictures depicts the same single character in highly varied landscapes which are interpreted by the character and to which it reacts very differently. Similarly, in this score, the clarinet develops according to the sound landscape offered it by the electronics.

Two splendid works follow, for voice and instrumental ensemble. In 1987, Lanchares was looking for a poetic text to provide the starting point for a new work planned for a singer and chamber grouping. It was once again his maestro Luis de Pablo who suggested that he delve

into the poetic world of José Ángel Valente (Orense 1929 – Geneva 2000). The refinement of the poet from Galicia immediately captivated him and he focused his attention on the poem *Cerámica con figuras sobre fondo blanco*, [*Ceramic with figures on a white background*] from the *Interior con figuras* collection. If from the outset the composer “heard” these verses subjectively in a soprano voice, he subsequently selected predominantly high-pitched instruments for the accompanying instrumental ensemble, so facilitating the volatile, ethereal atmosphere he sought for his music. Dedicated “to Ángeles” (his wife), *Cerámica con figuras* inhabits an unreal, slightly surrealist world devoid of certainties. The Koan Ensemble, conducted by José Ramón Encinar and the soprano Atsuko Kudo performed the premiere (May 1989) in the National Auditorium. Valente had taken an interest in Lanchares’ work and exchanged correspondence with him which the composer has kept with justified appreciation. The poet was however unable to be present at the premiere as poor health had begun to limit his mobility, but he did later hear a recording of the concert at home and sent an enthusiastic letter.

Lanchares derived such satisfaction from his immersion in the poetry of José Ángel Valente that a few months later he undertook a new project with another of his poems, now from a fragment of *Tres lecciones de tinieblas* [*Three lessons from shadows*] entitled *Vav* [pronounced waw] the sixth letter of the Hebrew alphabet and also

a symbol of intangible energies. Lanchares divides the text between two voices –soprano and baritone – although in fact the vocal mesh works as one interweaving line of two colours. The new work was finished in 1988, but was not premiered until more than 12 years on, in April 2001 in Pontevedra, by the Group Círculo under José Luis Temes, with soloists María José Sánchez and Jorge Luján. Valente had died a few months before. Very shortly afterwards, the same performers presented *Vav* along with its “sister” score *Cerámica con figuras* at the Fine Arts Circle in Madrid, which was, incidentally, the last concert by this ensemble following 17 years’ activity.

The Fine Arts Circle and the Círculo Group were also at the source of *Ritos y fiestas* [*Rites and Fiestas*], because anyone from Madrid familiar with the capital’s culture knows full well the importance this institution’s Masked Ball at Carnival time has had since the end of the nineteenth century. In 1992, when Madrid was European Capital of Culture, the “Consortio Madrid 92” and the Circle commissioned twelve Spanish composers each to write a work on the free concept of “the mask”, one of them Santiago Lanchares. His way of understanding this engaging commission was to “mask” music from the popular dance tradition with the outward appearance and rigour of concert music. Of course there is nothing new about this “rereading” – of which hundreds of examples can be mentioned, from Bach to Stravinsky – yet the challenge is always novel.

Ritos y fiestas joins a Spanish renaissance dance tempo (I. *Pavana*), a Caribbean dance (II. *Circus cumbia*) and a Spanish dance of bull-fighting descendancy (III. *Pasodoble*), dusted here and there with good humour. The nod to Stravinsky – the great “disguiser” of twentieth century music – is evident not just in the title of the *cumbia* but also in some of the mini-quotes in the *pasodoble*, and more particularly because the score requires the same atypical instrumental combinations as *The Soldier’s Tale* (1918). It is not often possible to bring a recording of new music to a close with a wink of subtle wit which is, nevertheless, always well-received by the listener.

© JOSÉ LUIS TEMES
DECEMBER 2012

SANTIAGO LANCHARES, composer

Santiago Lanchares (Piña de Campos, Palencia, 1952) was 33 when he composed his Opus 1 after studying at the Madrid Conservatory with Carmelo Bernaola and Luis de Pablo, and then furthered his training at courses with Cristóbal Halffter and Olivier Messiaen.

Following an initial phase, composing chamber music, he set poems by José Ángel Valente and started to take an interest in the orchestra. His writing tends to the clearly melodic, in works like the *Constelaciones* series or *Recordando a Ma Yuan* for clarinet and electroacoustics with which he represented Spain at the 1991 UNESCO International Composers' Tribune.

In the middle of the 1990s Lanchares' music evolved in an eminently rhythmic direction, focusing on writing for the piano and resulting in works like *Dos Danzas y un Interludio*, the *Sonata para piano*, or the super-virtuosic *Anandamanía*, selected by Spanish National Radio in 2002 to represent Spain at the International Composers' Tribune held in Vienna.

Ananda Sukarlan's recording of the complete piano music for the Verso label won the *CD Compact* magazine prize in the contemporary music category in 2006. Later, in the ballet *Castor y Pollux* for piano and percussion, the rhythmic work was united with clearer harmon-

ic formulations and melodic lines. Played by Miquel Bernat and Ananda Sukarlan, it has been published on CD on the Anemos label.

During his career, Lanchares has received commissions from many Spanish artistic institutions and his music has been performed frequently at virtually all the major Spanish festivals and cycles, while he has also developed an international reputation which has increased significantly in recent years.

He formed part of the *Música Presente* group.

NEWMAS ENSEMBLE

This group of just over ten musicians came together on occasion of recording a disc devoted to the composer Miguel Trillo-Figueroa (Verso, 2011). The musicians' unimpeachable professional trajectories, specifically in the performance of contemporary music, allowed them to join forces and energies as an ensemble to make the project the first of many.

This group of professionals, many of whom have been members of some of the instrumental ensembles most representative of new musical currents, decided to take a step forward in the field of ensemble culture. They took their reference image from some of the most charismatic groups in Western contemporary music and presented this project with the main aim of permanently promoting a rational and unlimited intake of present-day music.

JOSÉ LUIS TEMES, conductor

Born in Madrid in 1956, José Luis Temes studied principally with Julián Labarra, Federico Sopena, Enrique Llácer, José María Martín Porrás and Ana Guijarro. A graduate of the Conservatory in the city of his birth, he directed the Madrid Percussion Group from 1976 to 1980 and between 1983 and 2000 was director of the *Círculo* Group.

He has conducted virtually all the Spanish orchestras and those from a number of other countries: the London Philharmonic, the Gulbenkian in Lisbon, the Poznan Philharmonic, the Belgrade Radio Orchestra, etc. In his 35 years as conductor, Temes has premiered more than 330 works. He has recorded nearly 100 discs, almost always of Spanish music, and has participated in the main international new music festivals – New York, London, Paris, Rome, Milan, Vienna, Zagreb, Lisbon and many more.

José Luis Temes has given more than 400 lectures and is the author of many books and essays, notably an extensive *Tratado de Solfeo Contemporáneo* (Línea, 1982-1992), biographies of Anton Webern (CBA, 1988) and José Luis Turina (2007) and two volumes on the lost history of the Madrid Fine Arts Circle (Alianza, 2000-2003).

In June 2009, the Prince and Princess of Asturias awarded him the National Music Prize "for his immense work as orchestra conductor".

In the field of narrative, he has just published his second novel: *Al pisar tu jardín* [www.alpisartujardin.blogspot.com].

MAGDALENA LLAMAS, mezzo-soprano

Magdalena Llamas completed senior piano studies at the Victoria Eugenia Conservatory in Granada and singing at The Juilliard School of Music in New York. She has been a pupil of Shirley Verret, Jessye Norman, Fedora Barbieri, Carlos Serrano and Sharon Sweet, and of Tito Capobianco, Nico Castel and Steve Crawford of the Metropolitan Opera in New York. She has won the Visconti Competition, Portland Opera Competition, Elsie Hilliard Hillman, Westminster Competition and Rossini Competition prizes and has performed the roles of Carmen, Dalila, Eboli, Orfeo, Amneris, Dorabella, Sesto, Donna Elvira, Suzuki, Romeo, Desdemona, Cio Cio San, Magda, Liu, Antonia, Juliette, Maddalena and Rosina.

She is a frequent participant at Festivals in New York City, Washington D.C., Los Angeles, Miami, Geneva, Rome, Milan, Naples, Prague, Nantes, Kassel and Berlin, and as recitalist has sung twelve different programmes at Carnegie Hall, Guggenheim Museum, the Pope Auditorium at the Lincoln Center, CAMI Hall, Merkin Concert Hall, Alice Tully Hall and the King Juan Carlos I Center in New York, the Irving Auditorium and Kimmel Center in

Philadelphia, the Marianum Auditorium in Wrocław, the National Auditorium in Madrid, the Gonfalone Auditorium in Rome, the Pontificio Institute Auditorium in The Vatican, the Konzerthaus in Berlin, the J. F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D.C., and La Folle Journée in Nantes. She has also performed many oratorios with American and European orchestras.

Musical consultant to various projects and musical producer of the BLU-RAY/DVD "Ecos y sombras" by Cristóbal Halffter, a BBVA Foundation commission in collaboration with Koala Producciones Audiovisuales, for Verso she has recorded the CD "Jardines de la noche" by José Luis Greco along with the Mondriaan Quartet, and monographic CDs of works by Gonzalo de Olavide and Gerardo Gombau with Arturo Tamayo and the Spanish Radio and Television Orchestra and Chorus.

She is currently engaged on a CD of Miguel Pons with José Ramón Encinar and the Madrid Community Orchestra and Chorus, and the BLU-RAY/DVD "Entorno a Falla", both about to be published.

JOSÉ MANUEL MONTERO, tenor

Jose Manuel Montero was born in Madrid and pursued senior singing studies at the city's Royal Senior Conservatory of Music with Pedro Lavirgen. He received a scholarship in 1992 from the Munich *Opernschule* to further studies

with Daphne Evangelatos and has attended master classes and courses given by Alfredo Kraus, Ludwig Baumann, Magda Olivero, Luisa M. Cioni, James King, Dorothea Chryst, Brigitte Fassbaender and Enedina Lloris.

He has pursued the greater part of his career in Germany, collaborating notably with the casts of theatres including those in Munich, Hannover, Leipzig, Wuppertal and Gelsenkirchen. Additionally, he has participated in many festivals and galas in such cities as Budapest, Belgrade, Mulhouse, Montpellier, Ambronnay and Montepulciano. In Spain he has sung in Madrid, Seville, Bilbao, San Sebastián, Oviedo, La Coruña, Córdoba, Málaga, Valladolid and Segovia among others, and has worked with such figures as Riccardo Abbado, Michael Boder, Peter Schneider, Jean C. Spinosi, Enrique Mazzola, Miguel Roa, Víctor P. Pérez and Miguel Ortega.

He has made notable performances in the roles of Erik, Rodolfo, Pinkerton, Alfredo, McDuff, Narraboth, Tamino, Don Ottavio, Ferrando, Tebaldo and Tom Rakewell.

His usual repertoire as oratorio performer includes *The Creation* by Haydn, Mozart's *C-moll Messe* and *Requiem*, Frank Martin's *Golgotha*, the Dvořák *Stabat Mater*, and Beethoven's *Missa Solemnis* and *Ninth Symphony*.

The German Lied repertoire takes up a large part of his concert activity, along with cycles

like *The Diary of One who Disappeared* by Leoš Janáček, and Spanish song from the ends of the nineteenth and twentieth centuries.

DAVID APELLÁNIZ, violoncello

As a soloist in the Plural Ensemble and the Grup Instrumental de Valencia, David Apellániz is intensely active in the field of recently-created music, in particular by European and Latin American composers.

He plays as soloist with some of the finest European orchestras and ensembles, sharing the stage with world-class performers like Gerard Causse, Diego Masson, Nicolas Chumachenko, the Casals Quartet, the Hagen Quartet, Alain Meunier, Fabian Panisello, Pedro Halffter, José Luis García Asensio, Zubin Metha or Lorin Maazel.

Notable among his more than 15 CD recordings as soloist for labels such as Sony, Naxos, Col Legno, Verso or Neos is that of a *Tempo* by José Manuel López López, for solo cello and ensemble, the complete Ravel chamber music and the complete trios of José Luis Turina, all acclaimed by the international critics.

David Apellániz is the lead cellist with the Reina Sofía Chamber Orchestra.

As a member of the Arriaga Piano Trio, he has performed at the world's major chamber music festivals. This ensemble, unanimously praised

by the specialised international press, records for the Naxos and Columna Musica labels.

He is often invited to teach in major musical institutions like the Spanish National Youth Orchestra (JONDE) and in European and Latin American conservatories and universities. He held the Chair of Cello at the Senior Conservatory in Valencia for six years (1998-2003), and since 2003 has taught in the Chair of Cello at the Senior Conservatory in Aragón.

IVÁN GARCÍA REDONDO, clarinet

Born in Madrid, Iván García Redondo completed his studies at the Senior Conservatory in his native city and won the Graduation Honours Prize specialising in Clarinet, subsequently furthering his studies with Miguel Espejo and completing post-graduate studies at the University of Alcalá de Henares under the direction of José Luis Estellés.

He has been a soloist with the ENEMC (the Spanish National Contemporary Music Ensemble) and is a founder member of Plural Ensemble where he was a soloist from 1994 to 2006, participating in various contemporary music festivals like A Tempo in Caracas, Presenses 2000 in Paris and Brussels, the Manca Festival in Nice, the Madrid Autumn Festival, the Santiago de Compostela International Music Festival, the Alicante Contemporary Music Festival, the Donostiarra Musical Fortnight and the Strasbourg

International Festival, under Fabián Panisello, Marc Foster, Zolt Nagy, Beat Furrer, Daniel Kawka and Jean Paul Dessy, among others.

Notable among his recordings are monographic CDs with works by the Madrid composer David del Puerto for the "Col Legno" label (Munich, Germany) and by César Camarero, for "Verso", and the recording of the last concert, with Luciano Berio as conductor, produced by the Italian magazine "Amadeus" for which he performed the *Folk Songs* composition, as well as numerous recordings for Spanish National Radio, Radio France, Belgian Radio and Spanish Radio and Television (RTVE).

Ivan García Redondo premiered *Seelen Ringen*, for clarinet and soprano by the French composer Thierry Machuel, in the National Auditorium in Madrid, and *Variant 3b*, for bass clarinet and MIDI electronics by Francisco Kropfl. He has also been involved in premieres of numerous ensemble works by very high-profile composers.

He currently teaches at the "Rodolfo Halffter" Professional Conservatory in Móstoles, Madrid, and, in collaboration with the "El Bosque" Theatre, is deeply engaged in interdisciplinary projects combining music, dance and image, in this way developing his own pictorial and photographic projects.

Fl. $\text{♩} = 44$

B. Cl.

Perc. [Rototoms]

Pno.

Vln.

Vc.

rit. a tempo

GRABACIÓN / RECORDING

Grabación realizada en el Conservatorio Profesional "Rodolfo Halffter"
de Móstoles (Madrid) en septiembre de 2012

INGENIERO DE SONIDO, EDICIÓN DIGITAL Y MASTERIZACIÓN /
SOUND ENGINEER, DIGITAL EDITING AND MASTERING

José Miguel Martínez

PRODUCCIÓN / PRODUCTION

José Miguel Martínez, Pilar de la Vega

COMENTARIOS / TEXTS

José Luis Temes

TRADUCCIÓN / TRANSLATION

Gordon Burt

DISEÑO GRÁFICO / DESIGN

Pilar de la Vega

IMPRESIÓN / PRINTED BY

Impresores Digitales

PORTADA / COVER

Manuel Luca de Tena
Ramajes, 2009-2010

Técnica mixta sobre lienzo, 162x130 cm.
Colección del autor

VERSO

APARTADO DE CORREOS 10265

28080 MADRID - ESPAÑA

TEL: + 34 91 446 90 94

MÓVIL: + 34 616 27 30 41

verso@verso.es

www.verso.es

© Y (P) 2013 CLASSIC WORLD SOUND