

Patricio Wang
Canciones Salvajes
Winanda del Sur

and choir

lead vocals and cultrún
guitar, charango, cuatro, tiple, oboe,
zampoña and vocals
guitar, mandolin and vocals
bass guitar
violin
percussion, quena, zampoña

bass guitar (1,5,9), guitars (9,10), cuatro (9,10),
tiple (10), vocals (9)

conductor
sopranos

altos
tenors

basses

Winanda del Sur:

Winanda van Vliet
Alvaro Pinto

Paul van Utrecht
Isaac Jeldres
Jasper le Clercq
Renato Freyggang

Patricio Wang

Choir:

Adrián Rodríguez van der Spoel
Luciana Cueto, Luciana Mancini
Vanessa del Riego (1,5)
Lisbeth Anker, Macarena Pizarro
Esteban Manzano (1,5)
Adrián Rodríguez van der Spoel
Robert Jan Bot (2,3,4,6,7)
Rubén Chapp (2,3,4,6,7)
Numa Bracamonte (2,3,4,6,7)
Paul Dros (2,3,4,6,7)
Marc Drost (1,5), Luis Parilla (1,5)

Canciones Salvajes

(P. Wang / P. Neruda)

- 1 Pido Silencio (6:39)
- 2 El Toro (1:59)
- 3 Yo soy el Cóndor (6:36)
- 4 La Desdichada (6:18)
- 5 El Insecto (4:03)
- 6 Con la Primavera (6:46)
- 7 El Tigre (6:12)
- 8 Poema 15 (4:09)
(Victor Jara / P. Neruda, arr. Jasper le Clercq)
- 9 El Golpe (3:09)
(P. Wang / P. Neruda)
- 10 Muero (2:39)
(P. Wang / Sor Juana Inés de la Cruz)

Canciones Salvajes

Como a todo el mundo en Chile, la figura de Pablo Neruda me acompaña desde la infancia: el canto al amor con sus *20 poemas de amor y una canción desesperada* fue lectura juvenil obligada así como el despertar a la conciencia política fue la del *Canto General*. Su participación en los avatares de la vida política: exiliado durante la presidencia de González Videla, precandidato a la presidencia por el partido comunista en 1970 junto a Allende y su deceso en los días posteriores al golpe de estado del '73 lo imponen como una figura mayor de la historia de Chile. No hay un solo elemento terrenal al cual no le haya cantado en su poesía, desde la humilde cebolla hasta la más grandiosa empresa humana. Neruda es la figura omnipresente en la cultura chilena. Al mismo tiempo la estatura gigantesca de su imagen siempre me hizo difícil acercarme a su obra, como aquellos monumentos que a fuerza de cruzarlos cotidianamente terminan por hacerse invisibles. El deseo de redescubrir desde el interior la poesía de Neruda fue la primera motivación para escribir estas **Canciones Salvajes**. La segunda es la permanente insistencia de Winanda van Vliet para que compusiera una obra con coro basada en ritmos latinoamericanos, para aportar a un repertorio escaso, siempre a la espera de nuevas obras. Desde

Canciones Salvajes / Savage Songs

The poet Pablo Neruda has been my companion ever since my childhood days, as for so many others in Chile. His ode to love – *20 Love Poems and a Song of Despair* – was mandatory literature for youths and reading his poetry cycle *Canto General* proved fundamental to many a person's political awakening. Neruda's historical importance as a Chilean has, among other things, been determined by his participation in Chilean political life, his exile during the presidency of González Videla, his standing in the pre-elections as a candidate for the Chilean communist party in 1970, alongside Allende, and his death shortly after the 1973 coup. There is no element on this planet that has not been sung by Neruda in his poetry: from a simple onion to the most monumental human endeavors. Neruda is omnipresent in our culture. At the same time, his enormous stature was an obstacle to get closer to his work, just as grand monuments can become invisible because you walk past them every day. My wish to rediscover Neruda from his poetry was the most important reason to compose these **Canciones Salvajes**. Also, Winanda van Vliet had been pushing me for a long time to write a choir piece based on Latin American rhythms, in order to contribute to a repertoire that is very much in demand.

finés de los años 70 el trabajo con Winanda ha inspirado muchas de mis composiciones y mi colaboración permanente con Winanda del Sur es siempre fuente de nuevas ideas. Desde mi actividad como compositor de música de concierto, de teatro, danza o cine, como director musical de Quilapayún o intérprete de música contemporánea mi trabajo se encuentra siempre en una encrucijada de caminos que constituyen mi historia musical y busco siempre nuevos senderos personales utilizando todos estos elementos tan diversos. Es esa búsqueda la que he querido volcar en este retrato musical y poético de Neruda.

Canciones Salvajes es un ciclo, de 7 piezas para solista femenina, coro y 5 músicos a cargo de diferentes instrumentos (violín, quena, zampoña, oboe, charango, tiple, guitarra, bajo y percusión) e interpretado aquí por Winanda, que aporta su musicalidad, su calidad vocal y su compenetración con el texto; un coro de excelentes músicos dirigidos por Adrián Rodríguez van der Spoel – perfecto como figura de unión entre lo clásico y lo popular y entre Europa y Latinoamérica – y un grupo de instrumentistas de excepción con los que me une una complicidad de muchos años: Renato Freyggang, Paul van Utrecht, Jasper le Clercq, Alvaro Pinto más un joven músico, hoy de vuelta en Chile: Isaac Jeldres.

Ever since the late seventies Winanda's work has inspired many of my compositions and working with her ensemble Winanda del Sur often got new ideas into my head. As a composer of concert music and music for theatre, dance and film, and as musical director of the Chilean music group Quilapayún and interpreter of contemporary music, I have always been at the crossroads of the paths that determine my musical history and I am always looking for new, individual ways to incorporate various elements. It is that quest that I have sought shape through this musical portrait of Pablo Neruda.

Canciones Salvajes is a cycle of seven works for female solo singer, choir and five musicians playing various instruments (violin, quena, zampoña, oboe, charango, tiple, guitar, bass guitar and percussion). Solo singer Winanda van Vliet plays a significant role with her vocal qualities, her musical talent, and her intense rendition of the textual content. The choir, in a class of its own, is directed by Adrián Rodríguez van der Spoel, who is the perfect liaison between the classical European music and the folk music of Latin America. The exceptionally talented, five-piece band consists of four musicians I've been working with for years, Renato Freyggang, Paul van Utrecht, Jasper le Clercq and Alvaro Pinto, plus the young Chilean Isaac Jeldres.

Patricio Wang
(photo Hernán Azócar)

El término canciones, al que alude el título, lo he utilizado libremente, tal como se puede hablar de cantatas, por el simple hecho de que se trate de obras cantadas y no porque se aluda a una forma convencional. Desde ya, la mayoría de las piezas que constituyen las *Canciones Salvajes* tiene una duración muy superior a lo que sugiere la forma canción ("lied") y en ellas busco estructuras que permitan un cierto desarrollo dramático.

En las **Canciones Salvajes** son importantes no sólo ciertas alusiones de tipo autobiográfico de la poesía de Neruda que pudieran evocar su vida, sino también sus aspectos, precisamente, más "salvajes". Como hilo conductor he elegido dos grupos de textos. Uno formado por tres poemas que, como pilares, pueden verse como una metáfora de tres momentos de la vida: el nacimiento, en la primera canción *Pido silencio*; luego los conflictos humanos en la cuarta canción, *La Desdichada*, un poema sobre la mujer que espera al hombre que partió a la guerra, y finalmente la muerte en la sexta canción *Con la Primavera*.

Entre estos tres pilares aparece un segundo grupo de cuatro poemas que representan un lado más misterioso y oscuro de Neruda. Cuatro poemas sobre animales, que evocan fantasmas sexuales de virilidad un poco bestial, pero que aparecen también como símbolo ancestral, la fuerza dominante y brutal, la idea de la caza de la hembra, todo no sin un cierto sentido del humor.

I have used the term *Canciones* (songs) somewhat freely, in the same way we talk about cantatas sometimes, just because they are being sung. My *Canciones Salvajes* are much longer than the word *canción* suggests and I have tried to find a structure that enables a certain dramatic development.

In **Canciones Salvajes** we not only encounter a number of autobiographical references from Neruda's poetry that could be an allusion to life, but also the – let's say – wilder aspects. I have chosen two groups of poems as leitmotifs. The first consists of three poems – one could call them pillars of existence – that can be seen as metaphors for three episodes in life: "birth" in the first piece, *I Ask for Silence* (*Pido Silencio*), then "human conflict" in the fourth song, *The Unhappy Woman* (*La Desdichada*), a poem about a woman who is waiting for her man who's gone to war, and finally "death" in the sixth song, *Like Spring* (*Con la Primavera*).

Woven around these existential cornerstones we hear the second group of poems. They represent the more mysterious and dark side of Neruda's oeuvre. These four poems are about animals, and evoke images not only of sexual delusions of almost bestial masculinity, but also of primitive symbolism: brute, dominating force, the hunt for the female animal, and all of it not without a certain sense of humor.

Estas dos líneas conductoras en las **Canciones Salvajes** (que podría haberse llamado también *Neruda y las bestias* o *Neruda y sus fantasmas*) constituyen una imagen de Neruda, a través de sus textos, que me resulta vital y cercana. Una presencia a la vez de la consciencia y del inconsciente del poeta, sin relatos autobiográficos, un monumento en movimiento, no un homenaje formal sino una especie de caleidoscopio poético.

Musicalmente he utilizado, entre otros, muchos elementos de lo que hoy se conoce como Nueva Canción Chilena (Movimiento musical de los años 60/70). Dos de sus principales exponentes: Luis Advis, compositor de la *Cantata Santa María*, para Quilapayún (el anuncio de su grave enfermedad me hizo escribir la canción *Con la Primavera*) y Sergio Ortega, compositor, entre otras, de la canción *El Pueblo Unido*, fallecieron en forma prematura a principios de este nuevo siglo. Es a estos dos compositores chilenos que está dedicado el ciclo **Canciones Salvajes**.

Hoy, la figura de Neruda sigue acompañando mi vida, pero ya no desde un pedestal, sino desde un espacio más libre y en movimiento. Esto fue lo mejor que me dejó el arduo trabajo de acercarme a su poesía desde mi música.

Patricio Wang
Marzo 2009

This combination of the two leitmotifs of **Canciones Salvajes** – that easily could have been baptized *Neruda and the Beasts* or *Neruda and his Delusions* – evokes a vigorous image of Neruda, bringing him closer to us. Without there being any autobiographical stories, the conscious and the unconscious of the poet are present, a monument in motion, not a solemn tribute, but a kind of poetic kaleidoscope.

I have used musical elements from La Nueva Canción Chilena (The New Chilean Song), a musical movement from the 1960s in 1970s. Two important representatives of this movement, Luis Advis, composer of *Cantata Santa María* (The news of his terminal illness inspired me to write the song *Con la Primavera*), and Sergio Ortega, composer of *El Pueblo Unido Jamás Será Vencido* a.o., died an untimely death at the beginning of this century. It is to them that I dedicate **Canciones Salvajes**.

Neruda still accompanies me today, but no longer from a pedestal, but from a more liberated space, in which he moves around. That is the most precious gift that I got from my endeavors to get closer to him through my music.

Patricio Wang
March 2009

Las **Canciones Salvajes** constituyen para los amantes de la música coral en Holanda un aporte extraordinariamente inspirador y único a lo que ya existe para los mejores coros amateur, profesionales y semiprofesionales. Esta obra no es simple, pero está vocalmente muy bien construida y es una apasionante simbiosis entre el vocabulario occidental contemporáneo y el idioma sonoro sudamericano. También es, por cierto, desde el punto de vista de la programación, una magnífica adquisición para el repertorio coral existente.

El compositor Patricio Wang nos hace escuchar cómo es capaz de escribir una música fantástica que nos transporta, en un lenguaje sorprendente y de una gran fuerza expresiva. Quedamos a la espera de más música de este talentoso cosmopolita.

Cees Thissen
director artístico de la Fundación
Proyectos Musicales Pablo Neruda

Canciones Salvajes form a unique and exceptionally inspiring addition to the existing repertoire for good amateur, professional and semi professional choirs, also from a programmatic perspective. The challenging and vocally beautifully constructed work is a fascinating symbiosis between the European contemporary vocabulary and the South American sound idiom.

Composer Patricio Wang shows us what he is capable of. *Canciones Salvajes* is wonderfully compelling music, written in a surprisingly eloquent musical language. We can only hope for 'more' from this gifted cosmopolitan.

Cees Thissen
musical director Stichting Muziekprojecten
Pablo Neruda

Patricio Wang

Winanda van Vliet

Jasper le Clercq

Isaac Jeldres

Renato Freyggang

Adrián Rodríguez van der Spoel

Alvaro Pinto

Paul van Utrecht

Una tarde otoñal a mediados de los '90. En bicicleta por los canales de Amsterdam me entrevista una periodista de la BBC. Si la entrevista alguna vez se transmitió no lo sé, pero de lo que estoy seguro es que a quién llevaba en mi bicicleta era a Jan Fairley, una etno-musicóloga pura sangre que quería saber todo sobre la historia musical de Amsterdam "tan interesante para el auditor británico". Le muestro la casa de Locatelli, un lugar donde tocó Mozart, el hotel donde alguna vez alojó Neil Young y el club donde Chet Baker lanzó sus últimas notas. Hasta el momento en que me hizo parar en la Nieuwe Herengracht, en un centro cultural latinoamericano. Una vez al interior se invirtieron los roles y fue Fairley quien me hizo conocer esta otra vida musical de Amsterdam. Allí estaba ensayando un ensemble, el director era Patricio Wang y la cantante Winanda van Vliet. Recibí un CD: *Music for Films*, con composiciones que Wang había escrito para diversos documentales holandeses.

Nuevos mundos se me abrieron. Por un lado resonaba la música minimal europea como la que Michael Nyman o Wim Mertens llevaban a la cima, y por otro lado se imponía la irresistible melancolía de un lejano país sudamericano. Chile resultó ser la fuente de donde venían todas esas visiones musicales, la patria que Wang se vió obligado a abandonar y cambiar por Holanda. Patricio siguió fiel a su país a través

It was an autumn afternoon in the early 1990s. I was being interviewed by a BBC reporter while biking the Amsterdam canal district. I can't remember whether the interview was ever broadcast, but I do know that it was Jan Fairley who was holding the microphone while trying to remain seated on the luggage carrier. She is an ethnomusicologist and journalist pur sang, who wanted to know everything about the musical history of Amsterdam. "After all", she said, "that is so interesting for British listeners". I showed her the house where Locatelli had lived, the venue where Mozart had performed, the hotel where Neil Young had once slept and the club where Chet Baker had blown his horn for the last time. Then she made me stop at a Latin American cultural centre on Nieuwe Herengracht. Once inside, the rolls were reversed. It was Jan Fairley who introduced me to Amsterdam's 'other' music scene. There was an ensemble rehearsing, lead by Patricio Wang. The singer was Winanda van Vliet. When we left, I got a CD, *Music for Films*, with pieces Wang had composed for various Dutch documentaries.

A whole new world opened up to me. Here we had European minimal music that could compete with Nyman's and Mertens' work, while at the same releasing something in me that can best be described as a melancholic longing for some faraway South American country. It transpired that the source of Wang's musical vistas was

de la otra *mejilla* (en holandés 'wang') que él ofrecía al auditor, con la música impregnada de folclore con su propio grupo Quilapayún. Y Winanda, con su cristalina voz y sus canciones comprometidas, parecía ser una Violeta Parra holandesa. Juntos fueron parte del grupo Amankay, que desde el año 1976 hasta su disolución en 1981 se convertiría en la figura de proa en Holanda del movimiento de protesta contra la dictadura de Pinochet.

Desde entonces la W de Wang y Winanda es sinónimo, aparte de *fuera de voluntad* (en holandés 'wilskracht') de música melancólica y verdadera (en holandés 'waarachtig' y 'weemoedig'). Así pudimos apreciarla en precedentes producciones como *Luna y Mar* (1996) o *Suite para Violeta* (2000) y ahora en este inspirado homenaje a Pablo Neruda, cuya poesía se materializa en los ásperos ritmos del charango y la alada ligereza del canto. Es de esperar que estas *Canciones Salvajes* resulten tan intemporales como el trabajo mismo del vate.

Stan Rijven

Sociólogo cultural, crítico de música, programador de radio y televisión.

Chili, the country that he had been forced to flee. Exiled to the Netherlands, Wang kept faithful to Chili through the music of his own ensemble, Quilapayun, that oozed folklore. And Winanda, with her crystalline voice and socially conscious songs, turned out to be something like a Dutch Violeta Parra. Wang and Winanda were founding members of Amankay, the group that from 1976 until their demise in 1981 increasingly epitomized the protest movement against the Pinochet regime.

Ever since those days, Wang and Winanda have been unflinching in their efforts, producing authentic and melancholic music, such as *Luna y Mar* (1996) and *Suite para Violeta* (2000), and now again *Canciones Salvajes*, their joint homage to Pablo Neruda. His poetry materializes in the bristly rhythm of the charango, while Winanda's feather-light vocals give wings to Neruda's soaring words. Hopefully the *Canciones Salvajes* will prove to be as timeless as the works of the master himself.

Stan Rijven,

sociologist, music critic and radio & television producer

Winanda van Vliet
(photo Hernán Azócar)

For the English translations of the poems please visit www.winanda.nl
The choir scores will be edited by Nico Ravenstijn, www.filiuscorvi.nl
Nos. 1 and 5 recorded live at Schouwburg Odeon, Zwolle, on 11 March 2006.
Nos. 2,3,4,6,7,8 recorded live at studio Wereldomroep, Hilversum, on 5 November 2004.
Both recordings by Roger Leppers.
Nos. 9 and 10 recorded November 2007 at the Codarts studio, Rotterdam, by Alvaro Pinto.

Dubbing, editing and mixing
Mixing panel

Mastering AUREC

Photography

Cover photo

Booklet design and layout

English translations

Spanish translations

Many thanks to

AUREC Studio, Jan/Nov 2007 - Roger Leppers
Winanda van Vliet, Patricio Wang,
Renato Freyggang
Roger Leppers

Hernán Azócar, Basem Alazawy,
Winanda van Vliet, Leo Aussems
Ricardo Cuadros

Karel Oosting

Elmer Lewin

Patricio Wang

Thuiskopiefonds, Ana María Fernández,
Ricardo Cuadros, Bert Janssens, Emiel
Barendsen, Stan Rijven, Monique Woltring,
Cees Thissen, José Zepedan

www.myspace.com/patriciowang
www.patriciowang.com
www.winanda.nl

ZIMBRAZ

MWCD 3036

© 2009 Music & Words/Blue Kapibara

© 2009 Winanda del Sur Foundation

(photo Hernán Azócar)

CANCIONES SALVAJES

7 pieces for female solo singer,
 choir and instrumental ensemble
 by Patricio Wang,
 based on poems by
 Pablo Neruda and performed by
 Winanda del Sur. Choir directed
 by Adrián Rodríguez van der Spoel

Pido Silencio (6:39)
 El Toro (1:59)
 Yo soy el Cóndor (6:36)
 La Desdichada (6:18)
 El Insecto (4:03)
 Con la Primavera (6:46)
 El Tigre (6:12)

Poema 15 (4:09)
 El Golpe (3:09)
 Muero (2:39)

MWCD 3036

Patricio Wang / Canciones Salvajes / Winanda del Sur
 © Music & Words/Blue Kapibara / © Winanda del Sur Foundation
 Zimbraz is a division of Music & Words, the Netherlands.
www.musicwords.nl

