IV FESTIVAL CULTURA MIGRANTE USACH Haiti

IV FESTIVAL KILTIRÈL IMIGRAN USACH Ayiti

CONCIERTO-KONSÈ

CORO MADRIGALISTA USACH

NEGRILLAS Y OTROS SONES

INFLUENCIA AFRICANA EN LA MÚSICA COLONIAL AMERICANA

MIZIK AFRIKEN NAN AMERIK KOLONYAL

10 DE MAYO 19:30 • TEATRO AULA MAGNA USACH • ENTRADA LIBERADA

Financia Ministerio de Educación

Produce EXTENSIÓN USACH CULTURA EN EL AULA

Colaboran VICERRECTORÍA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO | VICERRECTORÍA DE APOYO ESTUDIANTIL | FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA

Ministerio de Relaciones Exteriores

AMBOS editores

CORO MADRIGALISTA USACH

Fundado en 1980, el Coro Madrigalista Usach es un conjunto profesional que busca rescatar y acercar a la comunidad universitaria el legado de la música coral, desde la época renacentista hasta la contemporánea.

Está catalogado entre las agrupaciones vocales más prestigiosas de Chile. Su labor permanente incluye presentaciones en las temporadas de conciertos de la Usach y colaboraciones con el grupo Syntagma Musicum, el Coro Sinfónico y la Orquesta Clásica de la misma Universidad de Santiago de Chile (Usach).

A lo largo de su historia ha realizado un interesante trabajo en el rescate y difusión de la música renacentista, barroca y colonial americana, haciendo presentaciones en los Encuentros Musicales de Semana Santa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, los Ciclos de Música de Cámara del Centro Cultural Montecarmelo, los Conciertos Corales del Grupo Cámara Chile en el Teatro Municipal, las Temporadas Musicales de Villarrica y el Festival Internacional de Coros de Guayaquil, Ecuador.

Actualmente, es integrado por doce cantantes y su director es Rodrigo Díaz Riquelme. Bajo su conducción, recientemente ha publicado los discos *Fuga por el derecho de vivir en paz / Manifiesto* y *Destinos vencen finezas* (2022), ambos en colaboración con Syntagma Musicum Usach. En el segundo caso, se trata de una zarzuela del compositor español Juan de Navas, cuyo estreno absoluto en tiempos modernos se produjo en el XVI Festival Internacional de Música Antigua (FIMA).

Fonde an 1980, Koral Madrigalista Usach la se yon group profesyonèl kap chèche rekipere e aproche bò kominote univèsitè eritaj mizik koral, depi epòk (peryòd) renesans jiska kontanporen an.

Li fòme ant agroupasyon vokal pi enpòtan yo nan Chili. Travay li se ret enkli nan prezantasyon lè sezon konsè yo nan Usach la ak kolabore yo avèk group Syntagma Musicum, Koral Senfonik e Okès Klasik la nan menm Univèsite Santiago Chili (Usach).

Pandan long istwa li realize yon entèresan travay nan rekipere ak difizyon nan mizik renesans, baròk ak kolonyal, fè prezantasyon nan rankont mizikal yo nan semèn sen nan Inivèsite Katolik Chili an, moman mizik, konsè, teyat ak kamera nan sant kiltirèl minisipal la, sezon mizik Villarica ak fèt entènasyonal Guayakil, Ekwatè.

Aktyèlman, li konpoze de douz (12) chantè e direktè li Rodrigo Diaz Riquelme. Ak kondisyon li, li fenk pibliye albòm *Fuga por el derecho de vivir en paz / Manifiesto* ak *Destinos vencen finezas* (2022), tou de (2) nan kolaborasyon avèk Syntagma Musicum Usach. Nan dezyèm ka, li te fòme de yon sarzuela de yon konpozitè espanyòl Juan de Navas nan tan modèn yo se produi nan syèl 15 Fèt Entènasyonal Mizik Ansyen an (FIMA).

Foto: @mila.belen_

TEATRO AULA MAGNA USACH

Conocida por los estudiantes de la antigua Escuela de Artes y Oficios (EAO) como el "Teatro de la Escuela", el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile fue, desde su origen, un punto de encuentro entre la comunidad universitaria y los vecinos del sector, quienes disfrutaban de sesiones de cine y funciones de música popular.

Casi un siglo después, este edificio -con capacidad para 750 personas- continúa siendo un lugar de comunión en el que se da cita la música y connotadas actividades académicas. Dotado de una acústica privilegiada, ha sido utilizado también como estudio de grabación en algunos de los más recientes discos publicados por la Orquesta Clásica Usach y otros elencos artísticos de la Usach.

Elèv yo nan ansyen Lekòl Arts ak Atizana (EAO) konnen kòm "Teyat Lekòl la", Teyat Aula Magna nan Inivèsite Santiago de Chili te, depi orijin li, yon pwen rankont ant kominote inivèsite a ak rezidan yo. Sektè a, ki te jwi sesyon fim ak pèfòmans mizik popilè.

Prèske yon syèk apre, bilding sa a ki gen yon kapasite pou 750 moun kontinye ap yon plas kominyon kote aktivite akademik ak kiltirèl renome ap fèt. Pratikman chak semèn li òganize konsè pa jete ki estab nan Usach la: Òkès Klasik la, Koral Symphonic, Koral Madrigalista ak gwoup mizik bonè Syntagma Musicum. Anplis de sa, nan plizyè okazyon yo te itilize l kòm yon estidyo anrejistreman, nan dosye pibliye pa etikèt la Aula Records ak pwodiksyon odyovizyèl emisyon pa kanal piblik Stgo TV.

Fotos: @pablo.selman

RODRIGO DÍAZ

Director del Coro Madrigalista Usach

Foto: Víctor Castillo

Rodrigo Díaz Riquelme es uno de los músicos chilenos más destacados en el ámbito del cultivo de la música renacentista y barroca. Es parte del conjunto Syntagma Musicum Usach y desde 2003 es director del Coro Madrigalista Usach, además de director artístico del Festival Internacional de Música Antigua Usach (FIMA).

Como guitarrista fue formado en la Universidad de Chile por el maestro Ernesto Quezada Bouey, pionero de la enseñanza del laúd en Chile, y gracias a él descubrió y se especializó en cordófonos como el laúd, la guitarra barroca y la tiorba. Este interés lo llevó a perfeccionarse en ese tipo de instrumentos en el Conservatorio Superior de Sevilla con el maestro Juan Carlos Rivera. Ha tocado con grupos como Les Carillons y La Pulsata y como solista o parte de agrupaciones ha realizado conciertos y clases magistrales en Bolivia, Perú, Argentina, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Colombia, España, Alemania y Chile. En 2015 publicó el primer disco para tiorba sola hecho en Chile, *Un bocconcino di fantasia*, y en 2021 editó el segundo disco con las mismas características, *Intavolatura di tiorba*, a través del sello Aula Records.

En el área de dirección coral, fue alumno del maestro Guido Minoletti y ha participado en seminarios internacionales de Dirección Coral con Julian Wilmots (Bélgica), Werner Pfaff (Alemania) y Néstor Andrenacci (Argentina), entre otros. Ha sido director del Coro de Estudiantes Usach, del Coro Sinfónico Usach y del Coro de Cámara de la misma casa de estudios, actual Coro Madrigalista. Actualmente es académico del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, donde realiza cursos de dirección coral, música de cámara vocal e instrumentos antiguos afines a la guitarra.

Rodrigo Diaz Riquelme se youne nan mizisyen chilyen ki pi enpòtan nan domèn mizik renesans ak Baròk. Li fè pati group Syntagma Musicum Usach e depi 2003 li se direktè Koral Madrigalista Usach, anplis direktè atistik Fèt Entènasyonal Mizik Ansyen Usach (FIMA).

Kòm gitaris li te fòme nan Univèsite Chili pa mèt Ernesto Quezada Bouey, yon pyonye na ansèyman lut nan Chili, e gras gras a li te dekouvri ak espesyalize nan kòdofòn tankou lut la, gita baròk la ak tioba. Enterè sa te mennenl pèfeksyone tèt li nan tip enstriman yo nan Konsèvatwa Siperyè Seville ak mèt Juan Carlos Rivera. Li te jwe ak group yo kòm Les Carrillons ak La Pulsata kòm solis e anplis nan group li te bay konsè e klas mastè yo nan Bolivi, Perou, Ajantin, Ekwatè, Gwatemala, Kostarika, Kolonbi, Espay, Almay ak Chili. En 2015 li te pibliye premye albòm pou tiorba poukòl ki te fèt Chili, *Un bocconcino di fantasía*, e an 2021 li te pibliye dezyèm albòm li nan menm karakteristik yo, *Intavolatura di tiorba*, atravè etikèt Aula Records.

Nan pati direksyon koral li te elèv mèt Guido Minoletti e li te patisipe nan seminè entènasyonal yo nan direksyon koral avèk Julian Wilmots (Beljik), Werner Pfaff (Almay) e Néstor Andrenacci (Ajantin), epui lòt ankò. Li te direktè Koral Etidyan Usach yo, Koral Senfonik Usach ak koral nan menm kay etid yo, kounya Koral Madrigalista. Kounye a li se academisyen nan depatman mizik nan Fakilte Art nan Inivèsite Chili, kote yo reyalize klas direksyon koral yo, mizik nan menm chanb vokal e enstriman ansyen yo ki gen rapò ak gita a.

PROGRAMA

Mateo Flecha (1481-1553)	"San Sabeya Gugurumbé" de la ensalada *La Negrina*
Juan de Araujo (1646-1712)	Los coflades de la estleya
Anónimo Siglo XVII, Perú	Turulu neglo
Anónimo Siglo XVII, Coímbra, Portugal	Sa qui turu zente pleta
Santiago de Murcia (1673-1739) Códice de Saldívar, Guanajuato, México	Cumbes
Gaspar Fernández (c.1563-1629) Oaxaca, México	Eso rigor e repente
Santiago de Murcia (1673-1739)	Zarambeques o muecas
Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664) Puebla, México	A siolo flasiquiyo
Anónimo Siglo XVIII, Códice Trujillo, Perú	Tonada del Congo
Canciones tradicionales haitianas Arreglos de Electo Silva (1930-2017)	Sole o Haiti cherie

CORO MADRIGALISTA USACH
Dirección: **Rodrigo Díaz Riquelme**

Duración total: 60 minutos aprox.

NOTAS DEL PROGRAMA

POR GONZALO CUADRA BALAGNA, MÚSICO E INVESTIGADOR

Dentro del sistema colonial español, fuertemente dominado por cuestiones raciales y religiosas heredadas de la búsqueda de la "limpieza de sangre" del ocaso del medioevo hispano, se otorgó privilegios a aquellos nacidos en España y se instauró un complejo sistema de castas, donde cada mezcla racial ocupaba su lugar, que siempre estaba por debajo de aquellos súbditos de la corona nacidos en Europa. De alguna manera, el Imperio Español buscaba ordenar desesperadamente un continente en el cual la variedad y multiplicidad eran evidentes y no pensaba detenerse.

Esta era la visión del "otro", aquel que no era hispano, citadino, católico y de piel clara: gitanos, afrodescendientes, pastores, indígenas, por citar cuatro ejemplos. Sin embargo, el catolicismo buscaba la salvación universal y estaba obligado a permitir en sus celebraciones esta presencia extraña; una fiesta como la Navidad invitaba a todos a esa salvación, a esa vida eterna prometida, aún si eras integrante de algún grupo de los "otros". El nacimiento de Cristo era una buena nueva para la humanidad completa.

Musicalmente, esta Navidad de "otros" se veía reflejada en los tradicionales villancicos, piezas vocales en castellano compuestas por maestros de capilla españoles o criollos. Eran cantadas en los atrios de las iglesias, generalmente polifónicas, con alternancia de coplas y estribillos en las que estos personajes se presentaban cual si fuera una ópera, con abundante descripción de su origen y costumbres, y un deseo irrefrenable de alabar al Niño nacido. De particular interés musical son los villancicos llamados "negrillas", en las que se imitaba el habla castellana de los africanos traídos a estas tierras, llena de palabras mal pronunciadas, cambios de letras, un contagioso sentido del humor y vitalidad y un sentido rítmico de impresionante complejidad, en el que resalta el patrón corto-largo, que variadas fuentes musicológicas han descubierto que es una herencia de la música real africana que se cuela en estas composiciones españolas.

Grandes ejemplos de este género de villancico son "Los coflades de la estlella" ("Los cófrades de la estrella" - Los Reyes Magos), "Eso rigor e repente" ("Ese súbito rigor"), "A siolo Flasiquiyo" ("Ah, señor Francisquito) o "Sa qui turu zente pleta" (Está aquí toda la gente negra"). También parecen muy pintorescos algunos títulos que tienen palabras inventadas de fuerte sonoridad onomatopéyica, como "Tambalagumbá" o "gugurumbé". Justamente célebre es una pieza para guitarra de Santiago de Murcia que describe un baile popular de negros cuyo título sigue con esa tradición, llamada "Cumbée", en la que destaca el trabajo de rasgueo y apagado de las cuerdas. El "Cumbée" fue muy popular y levantó el grito de alarma de la iglesia, que veía con espanto y pudor cómo para bailarlo las gentes se chocaban panza con panza. ¡Un horror!

Alejada de esa alegre vida de los villancicos de "negrilla" se encuentra la "Tonada del Congo", que se halla en uno de los dos códices más importantes de música popular de América del Sur. En esta pieza se describe la terrible realidad de ser apartado de la tierra natal y sus afectos, cruzando un desconocido océano, oyendo órdenes en lenguas extrañas.

La música visitaba a todos. Hoy tenemos trazos y trozos de la historia entre notas y pentagramas. No podemos volver al pasado ni cambiarlo, pero sí rescatar algunos momentos de cierta belleza, más aún si logran darle voz a un "otro" que vuelve a hablar en la voz del "nosotros".

NÒT PWOGRAM NAN

GONZALO CUADRA BALAGNA, MIZISYEN E ENVESTIGATÈ

Andan sistèm kolonyal espanyòl la, fòtman domine pa problèm rasyal ak relijye eritye yo nan rechèch la pou "netwayaj san" ki soti nan bès panyòl mwayennaj la, privilèj yo se te pou moun ki te fèt an Espay yo ak yon sistèm kas konplèks te etabli kote chak ras melanje te okupe plas yo, ki te toujou pi ba pase sijè sa yo nan kouròn ki te fèt an erop la. De yon fason, Anpi Panyòl la te dezespereman chèche kòmande yon kontinan kote varyete ak miltiplisite te evidan e yo pat panse knpe.

Sa se te vizyon "yon lòt" pou moun ki pat espanyòl, moun ki rete na kapital, katolik ak po klè: gipsis, desandan-Afro (moun nwa), pastè, moun ki endijèn, pou site kat (4) egzanp. Sepandan, moun katolik yo chèche delivrans inivèsèl e li te oblije pèmèt prezans etranj nan fèt selebrasyonl yo: yon fèt tankou Nwèl te envite tout moun pou salvasyon yo. Nan laci etènèl li te promèt la, menm si ou te entegre nan "lòt" group. Nesans Jezi Kris se yon bon nouvèl pou limanite konplè.

Mizikman, Nwèl "lòt" sa yo te reflete nan tradisyon chante nwèl, moso vokal an espanyòl konpoze pa mèt chapèl espanyòl yo oubyen Kreyòl yo. Yo te chante nan atrium yo nan Legliz yo, jeneralman polifonik, avèk altène vèsè e refren kote karaktè sa yo reprezante tèt yo kòmsi se te yon opera, avèk abondan sou orijin yo ak koutim yo, ak yon dezi irezistib pou fè lwanj timoun ki fèt la. Nan enterè mizik parikilye yo se chante nwèl yo rele "negriye" kote yo imite diskou espanyòl afriken yo te mennen nan peyi sa yo, plen ak mo ki pa byen pwononse, chanjman lèt yon sans rit konpleksite enpresyonan, nan ki modèl la kout long kanpe deyò, anpil sous mizikolojik te dekouvri yo dwe yon eritaj pou mizik reyèl afriken ki se lekòl nan konpozisyon espanyòl yo.

Egzanp bèl kalite chante Nwèl sa a se "Los coflades de la estlella" ("Frè etwal yo" - Twa Mesye Saj Yo), "Eso rigor e repente" ("Sa brid toudenkou"), "A siolo Flasiquiyo" ("Ah, Mesye Francisquito) oswa "Sa qui turu zente pleta" ("Tout moun nwa yo isit la"). Gen kèk tit ki te envante mo ak yon son onomatopeik fò, tankou "Tambalagumbá" oswa "gugurumbé", tou sanble trè pitorèsk. Jis pi popilè se yon moso pou gita ki soti nan Santiago de Murcia ki dekri yon dans popilè nwa ki gen tit swiv tradisyon sa a, yo rele "Cumbée", nan ki travay la nan strumming ak mute strings yo kanpe deyò. "Cumbée" a te trè popilè ak leve rèl la nan alam nan legliz la, ki te gade ak laterè ak modesti ki jan moun frape vant nan vant pou danse li. Yon laterè!

Byen lwen lavi kè kontan sa a nan chante "gras" se "Tonada del Congo", ki jwenn nan youn nan de codes ki pi enpòtan nan mizik popilè nan Amerik di Sid. Pyès sa a dekri reyalite a terib pou yo te separe ak peyi natif natal la ak afeksyon li yo, travèse yon oseyan enkoni, tande lòd nan lang etranj.

Mizik te vizite tout moun. Jodi a nou gen tras ak moso istwa ant nòt ak baton. Nou pa ka tounen nan tan lontan oswa chanje li, men nou ka sove kèk moman nan yon sèten bote, plis ankò si yo rive bay vwa a yon "lòt" ki pale ankò nan vwa a nan "nou".

Traducciones: Taniora Solitaire

CORO MADRIGALISTA USACH

Sopranos
Carolina Muñoz
Valeria Severino
Fanny Becerra
Paulina Navarro (invitada)

Contraltos
Elena Pérez
Solange Orellana
Nedda Cifuentes

Tenores
Ricardo Gálvez
Claudio Contreras
Cristián Navarrete

Bajos
Leonardo Aguilar
Nelson Durán
José Tomás Guzmán

Viola da gamba
Luciano Taulis

Percusiones
Magdalena Pacheco (Invitada)

Guitarra barroca y dirección musical
Rodrigo Díaz

MÚSICA

IV FESTIVAL CULTURA MIGRANTE USACH Haití

ENCUENTRO MUSICAL

BAILE Y ESPÍRITU

ACERCAMIENTO A LOS RITMOS HAITIANOS
KOMPA, RARA, ZOUK, RASIN (RAÍZ)

RICHARD MORSE
BANDA RAM

LUNISE EXUME MORSE
BANDA RAM

EVENS CLERCEMA
JAFCOAMERICA

MODERA: **RODRIGO ALARCÓN (PERIODISTA MUSICAL)**

11 DE MAYO 17:00 · TEATRO AULA MAGNA USACH · ENTRADA LIBERADA

AVENIDA VÍCTOR JARA 3659, ESTACIÓN CENTRAL · METRO USACH

Financia Ministerio de Educación Gobierno de Chile

Produce EXTENSIÓN USACH CULTURA EN EL AULA

Colaboran VICERRECTORÍA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO | VICERRECTORÍA DE APOYO ESTUDIANTIL | FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA

Ministerio de Relaciones Exteriores Gobierno de Chile

AMBOS editores

JAFCOAMERICA compañía arte y cultura

MÚSICA

IV FESTIVAL CULTURA MIGRANTE USACH Haití

RAM (HAITÍ)

ENSAMBLE DE PERCUSIONES USACH (CHI), CARLOMARCO (CHI) CHIKADORA (CONGO) Y ABELARDO AUGUSTO (HAITÍ) PRESENTAN CANTOS EN MEMORIA DE JOANE FLORVIL

Foto: @nnvisage

11 DE MAYO · 19:00 · TEATRO AULA MAGNA USACH · ENTRADA LIBERADA

AVENIDA VÍCTOR JARA 3659, ESTACIÓN CENTRAL · METRO USACH

Financia Ministerio de Educación

Produce EXTENSIÓN USACH CULTURA EN EL AULA

Colaboran VICERRECTORÍA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO · VICERRECTORÍA DE APOYO ESTUDIANTIL · FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA · Ministerio de Relaciones Exteriores · AMBOS editores · YAFCOAMÉRICA

AULA RECORDS

Sello discográfico creado en 2019 en la Usach, para registrar y difundir música docta chilena. Puedes escuchar los discos pinchando en las portadas.

Viaje a la Luna
Orquesta Usach & Jorge Pepi (Disponible en CD)

El Divino Soliloquio
Orquesta Usach & Juan Manuel Quinteros (Disponible en CD)

El País de Sed
Orquesta Usach & Tomás Brantmayer (Disponible en CD)

Suite para Pequeña Orquesta
Orquesta Usach & Enrique Soro (Disponible en vinilo 12" y CD)

El gato con botas
Orquesta Usach & Carlos Isamitt (Disponible en vinilo 7")

Manifiesto - El derecho de vivir en paz
Syntagma Musicum & Coro Madrigalista Usach (Disponible en vinilo 7")

Postrimerías
Orquesta Usach & Esteban Correa (Disponible en vinilo 7")

El húsar de la muerte (remasterizado)
Orquesta Usach & Horacio Salinas (Disponible en vinilo 12")

Intavolatura Di Tiorba
Rodrigo Díaz
(Disponible en vinilo 12" y CD)

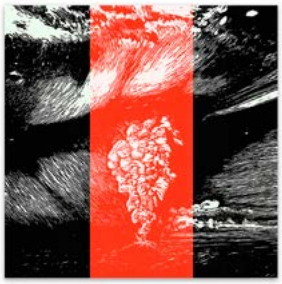
Cantos en Memoria de Joane Florvil
Ensamble de Percusiones Usach & Carlomarco
Disponible en vinilo 12" y cassette

Paisajes Extintos
Campaneros de Santiago
(Disponible en vinilo 12" y CD)

El último de los romanticos
Orquesta Usach & Enrique Soro (Disponible en vinilo 2LP + 7" y CD)

Destinos Vencen Finezas
Coro Madrigalista & Syntagma Musicum Usach (Disponible en CD)

Eolia
Leandro Ragusa & Quinteto de Vientos Usach (Disponible en CD)



Despliegues
Orquesta Usach & Resonancia Femenina (Disponible en vinilo 10")

Fewla
Orquesta Usach &Claudio Pérez Llaiquel (Disponible en vinilo 12"y CD)

DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN USACH

Dirección
Andrés Zúñiga

Coordinación
Natalia Mejías

Jefatura administrativa
Pablo Carreño

Gestión de calidad
Waleska Monsalve

Coordinación de elencos
Javier Farfán

Archivo / Inspectoría
Esmeralda Opazo

Producción / Iluminación
Daniela Valenzuela

Sonido
Fernando Rojas

Técnica
Patricio Almarza
Silas Castro
Hilson Quiroz
Rosa Carranza
Camilo Gálvez

Comunicaciones
Rodrigo Alarcón
Daniela Valdés
Paulina Faúndez

Diseño
Romina Marín

Personal de apoyo
Mario Muñoz
Sofía López
José Hernández
Pablo Aroca
Patricio Jenson
Raquel Vásquez

CORPORACIÓN CULTURAL USACH

Dirección ejecutiva
Daniela Benincasa

Administración y finanzas
Paula Chavarria

Jefatura de proyectos
Fabián Rosales

Asistencia de proyectos
Nora Curín

Asesoría legal
Rodrigo Valencia

Contabilidad
Yariza Silva

Producción
Alejandra Saldivia

Comunicaciones
Jessica Araya

Personal de apoyo
Cristina Ramos

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

usachextension

extensionusach

extensionusach

extensionusach