Temporada 2023

SYNTAGMA MUSICUM USACH

EL CULTO MARIANO EN EL BARROCO AMERICANO

MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO · 19:30

TEATRO AULA MAGNA USACH

USACH

SYNTAGMA MUSICUM USACH

El conjunto de música antigua Syntagma Musicum fue creado en 1978 e incorporado a la Universidad de Santiago de Chile en 1980.

Desde entonces y en forma ininterrumpida ha realizado una labor de difusión que considera repertorio europeo y americano hasta el siglo XVII, con especial atención al estudio y la investigación de la música antigua en el continente americano.

Actualmente está constituido por un sexteto de prestigiosos músicos: Jaime Carter (clave, órgano), Paulina Mühle-Wiehoff (cello), Hernán Muñoz (violín barroco), Franco Bonino (flauta dulce, fagot y dirección musical), Gonzalo Cuadra (canto tenor) y Rodrigo Díaz (laúd, tiorba y guitarra barroca). Individualmente, sus integrantes realizan actividades académicas, artísticas e investigativas de relieve nacional e internacional, y como elenco han abordado un repertorio que abarca desde el Medioevo hasta composiciones musicales contemporáneas, colaborando con artistas nacionales e internacionales extranjeros, entre los que se cuentan instrumentistas, cantantes, bailarines y coreógrafos.

Iniciada en 1983, su discografía contempla nueve títulos. Los más recientes son *De América y Europa* (2016), disponible en CD doble y formato digital; *Fuga por el derecho de vivir en paz* (2020), publicado en vinilo de siete pulgadas y formato digital; y *Destinos vencen finezas* (2022), editado en CD y formato digital. Estas dos últimas grabaciones fueron realizadas junto al Coro Madrigalista Usach y forman parte del catálogo del sello Aula Records.

Fotos por @pablo.selman

Foto por @pablo.selman

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 Usach y otros elencos artísticos de la Usach.

PROGRAMA

Juan Pérez Bocanegra (1598-1645)	Hanacpachap
Juan de Lienas (1617-1654)	Coenantibus autem illis (instrumental)
Anónimo chiquitano · Siglo XVIII	Sonata II [Adagio] – Allegro – Minuet: grave – Presto
Anónimo · Siglo XVII	"Al niño Dios la Virgen"
Santiago de Murcia (1673-1679)	Los imposibles Grave – Cumbé, para guitarra Pasacalle por la G (arr. de Alejandro Vera)
José de Torres (1670-1738)	"Salve a nuestra señora"
Domingo Zípoli (1688-1726)	Canzona[primi toni], para clave
Roque Ceruti (1683-1760)	"Cantada a la Purísima Concepción" Recitativo – Allegro – Recitativo – Allegro
Leonardo Leo (1694-1744) Manuscrito de la Catedral de México	Cuatro solfeos para violín y B.C. Alla francese – Allegro – Largo – Allegro
Anónimo Chiquitano · Siglo XVIII	"Zuipaqui Santa María"

Duración total: 75 minutos aprox.

SYNTAGMA MUSICUM USACH
Jaime Carter: clave
Gonzalo Cuadra: canto
Rodrigo Díaz: guitarra barroca
Paulina Mühle-Wiehoff: cello barroco
Hernán Muñoz: violín barroco
Franco Bonino: flauta dulce y dirección musical

NOTAS DEL PROGRAMA

Dulce, clemente, piadosa, abogada de los indefensos, intercesora. ¿De quién hablamos cuando hablamos tan alto? ¿Una madre, una soberana, una santa, una religiosa? Tienen razón. Hablamos de la Virgen María y cómo ha sido llamada, enumerada y venerada por el catolicismo. Enfrentados a un Dios justo, pero también implacable, severo y castigador, la figura mariana se erigió como la contrapartida de una dualidad. Por lo tanto, así como en nuestra cultura muchas veces para los hijos es más fácil hablar con la madre que con el padre, así se le rezó a María, así se le pidió, prometió y veneró, se la invistió de dogmas y, en el Barroco multimedia, se le esculpió, pintó y cantó como quizá a ninguna otra figura de la cristiandad. A esto se sumaba que en la Contrarreforma católica era una piedra angular, en oposición a la Reforma protestante, que la tenía en menor consideración. Alabarle, rezarle y cantarle no sólo significó el solaz de un católico, sino la obligación política de un abanderado que debía diferenciarse de los "otros". No es de extrañar, entonces, que el repertorio mariano sea abundante en el Imperio español y el presente programa da fe de esto.

Pensemos en el himno "Hanacpachap", por ejemplo, polifónico, coral, que se nos presenta como la primera obra musical impresa en América y que, en su canto de lengua originaria, alaba a la Santa Madre.

El "Salve, Reina" o "Salve, Regina" es una oración en latín que enumera las cualidades y virtudes marianas. El texto aquí lo toma José de Torres, tratadista, organista y compositor de la corte de Madrid, fundador de la primera imprenta musical española, quien nos brinda una obra para voz y continuo de sinuosos e intensos cromatismos.

La canción de cuna "Al Niño Dios la Virgen", de corte hispano en su forma copla-estribillo, proviene de un cancionero español polifónico del siglo XVII y es de clara obsesión barroca. Es decir, María ve en el sueño de Jesús un anticipo de lo que será su futura muerte. Polifónica también es la obra "Coenantibus autem illis" Juan de Lienas, destacado maestro de capilla de México, indígena, que destacó en la música coral. Oiremos su obra, pero en versión instrumental.

Roque Ceruti fue un italiano avecindado en América, maestro de capilla de la Catedral de Lima. Su cantada versa sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, un claro y vivaz ejemplo de cantata italiana aclimatada a tierras españolas, con recitativos y arias d*a capo*, orgánico violinístico, llena de un ímpetu rítmico muy hispano.

Domingo Zípoli fue un jesuita italiano célebre en Europa que, no se sabe si por castigo o propia voluntad, la mitad de su vida la vivió en nuestra América misional, legándonos importante repertorio. De él tendremos una obra europea, la "Canzona", y otra americana, "Zuipaqui, Santa María", que se le atribuye, pues también se dice que puede ser anónima. Destaca el hecho de que en el texto en latín la figura de María se yergue como la de la generala de los ejércitos, y en su versión en lengua chiquitana, esta sea la dulce madre protectora. También del Archivo Musical de Chiquitos escucharán la "Sonata II" que, con gracia, imita el estilo italiano de la época.

El repertorio instrumental hispano tiene dos vertientes muy importantes, las ligadas al trabajo eclesiástico, a los métodos de enseñanza y el repertorio de guitarra. Los segundos están magníficamente representados en los "Solfeos" del italiano Leonardo Leo, alguna vez pensados como compuestos en la propia América, que en su aparente sencillez esconden gran belleza. De entre los últimos, sin duda que la figura de Santiago de Murcia es de las más destacadas, conjugando el estilo docto severo con la influencia de danzas populares, como las tres piezas que le oiremos. En especial, el "Cumbé" describe un sensual baile de negros que fue severamente criticado por la Iglesia de su momento. Disfrutémoslo.

Gonzalo Cuadra Balagna
Músico e investigador

PUEDES VER Y ESCUCHAR A

SYNTAGMA MUSICUM USACH

PINCHANDO LOS ÍCONOS

Syntagma Musicum Usach
19 de abril del 2023

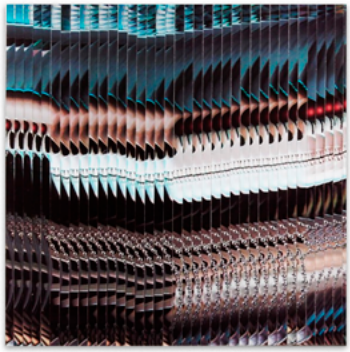
Foto por @mila.belen_

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.

AULA | RECORDS

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

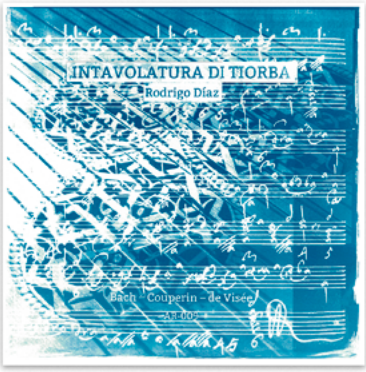
Suite para Pequeña Orquesta
Orquesta Usach & Enrique Soro
Disponible en vinilo 12” y CD

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

AULA RECORDS

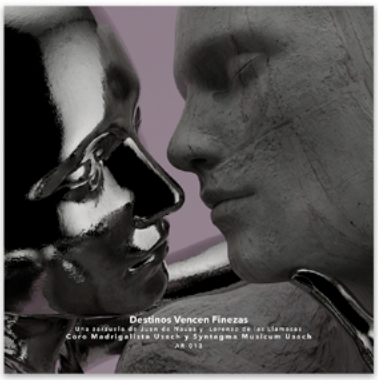
Sello discográfico creado en 2019 en la Usach, para registrar y difundir música docta chilena. Puedes escuchar los discos pinchando en las portadas.

AULA | RECORDS

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

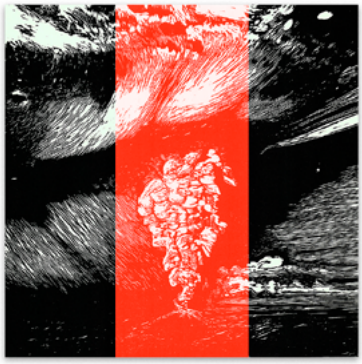
Paisajes Extintos
Campaneros de Santiago
Disponible en vinilo 12” y CD

El Último de los Románticos
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

Nueva Transición
Varios Artistas
Disponible en vinilo 12” y CD

Perico Trepa por Chile
Quinteto Metropolitano & Claudio Pérez Llaiquel
Disponible en vinilo 12” y CD

Aula en Vivo

Miércoles y Domingo · 22:00 en Radio Usach

Conduce: Rodrigo Alarcón

PRÓXIMOS CONCIERTOS GRATUITOS

Teatro Aula Magna Usach
Av. Víctor Jara 3659, Estación Central
(Metro Usach)

Miércoles 30 de agosto • 19:30
ORQUESTA & CORO SINFÓNICO USACH
Réquiem por las víctimas
de la dictadura

Miércoles 6 de septiembre • 19:30
CORO MADRIGALISTA USACH
Víctor Jara coral

Domingo 10 de septiembre • 19:00
CONCIERTO DE VIGILIA
DE LA MEMORIA

Foto por @garygophoto

GALERÍA FOTOGRÁFICA

MEMBRA JESU NOSTRI · 19 DE ABRIL DEL 2023 · POR @ MILA.BELEN_

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 de Orquesta Usach
Alicia Fischer

Archivo de Coros Usach
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
José Hernandez
Cheesly Foyo
Dachena Dorvilus

CORPORACIÓN CULTURAL USACH

Dirección ejecutiva
Daniela Benincasa

Administración y finanzas
Paula Chavarría

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