TEMPORADA 2023

SYNTAGMA MUSICUM USACH

ENTRADA LIBERADA • MARTES 28 DE MARZO 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

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.

PROGRAMA

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sonata para flauta y tiorba , BWV 1034
Adagio ma non tanto – Allegro – Andante – Allegro

Preludio de la *Suite para cello Nº 2 en Re menor, BWV 1008*

Aria: "Frohe Hirten", del *Oratorio de Navidad BWV 248*

Sarabanda y giga para tiorba,
de la *Suite para cello Nº 3 en Do mayor, BWV 1009*

Aria: "Jesu, lass durch Wohl und Weh",
de la *Cantata BWV 182*

Sonata para violín y B.C. BWV 1023
Preludio – Adagio ma non tanto – Allemande – Gigue

Preludio y fuga para clave BWV 889

Sonata para violín, flauta y B.C. BWV 1039
Adagio – Allegro ma non presto – Adagio e piano – Presto

Aria: "Tausendfaches Unglück, de la *Cantata BWV 143*

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

NOTAS DEL PROGRAMA

Al mismo Johann Sebastian Bach le parecería extraño que se hicieran conciertos públicos de su música. En su tiempo, y en lo que fue su quehacer musical, era más común que la música estuviera al servicio de una actividad específica (religiosa o secular) y que muchos conciertos fueran además privados, actividades de salones para algunos invitados especiales o lucimiento de alguna persona de la aristocracia. Ya para fines del siglo XVIII y comienzos del XIX el concepto de concierto se empezaba a parecer a lo que estamos haciendo nosotros, pero para esa época tampoco hubiéramos tenido uno dedicado a don Johann Sebastian. La razón hubiera sido por el paso del gusto musical. Para 1800, la música del Barroco era una pieza de reverenciado museo, "música erudita de los abuelos", y eran demasiados los nuevos estilos, gustos y formas musicales.

Entonces, ¿desde cuándo tendremos los conciertos Bach? Para fines del siglo XIX, época en que Bach había sido finalmente "descubierto", primero por los propios alemanes y luego por toda Europa. ¿Y uno como el presente de Syntagma Musicum Usach, con instrumentos que replican aquellos que se utilizaban en el Barroco? Entrados en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, estamos no sólo frente a una práctica que no era habitual para el propio compositor (¡mezclando obras sacras y otras profanas!), sino que es fruto de una praxis de un par de siglos.

El presente concierto dedicado a la figura de Johann Sebastian Bach recopila música instrumental de cámara para uno o más instrumentos (es decir, piezas compuestas para uso privado, hogareño o en salones) y de arias para tenor tomadas de distintas cantatas sacras. Es así como, para un instrumentista, podremos apreciar el preludio de la *Suite para cello Nº 2*, una pieza fundamental en la literatura musical para ese instrumento; una sarabanda y giga para tiorba, un par de estilizadas danzas que en el Barroco salieron del escenario bailable y se utilizaron por quienes componían como material de creación docta; y un *Preludio y fuga para clave,* dos formas emblemáticas del siglo XVIII, destacando la libertad y fantasía que permitía la primera, y la rigurosa sapiencia musical y arquitectónica de la segunda. En ambas, Bach se lució con magníficas composiciones, dejando para el teclado un repertorio y cantidad de obras fundamentales para la enseñanza y los conciertos.

Luego, sumando instrumentos, es el momento de las sonatas, estructura musical que reinará por casi dos siglos. Aquí presentaremos tres ejemplos bachianos: una para flauta y tiorba, una segunda para violín y otra para violín y flauta dulce, acompañados, como es costumbre en el Barroco, del bajo continuo. En estas sonatas podremos apreciar la intrincada capacidad melódica y armónica del compositor, en las que la música siempre pareciera ser más que un deleite o pasatiempo, sino un trabajo de creación que demuestra ciencia, arte y capacidad humana de componer; y, de parte de los instrumentistas, la destreza para ejecutarla.

En la parte vocal, las tres arias cubren afectos distintos. El gozoso espíritu de "Frohe Hirten", tomada del *Oratorio de Navidad,* en su puntilloso virtuosismo entre flauta y canto, pide a los pastores que se "apuren" para ir a ver el milagro del nacimiento. "Jesu, lass durch..." es un intenso diálogo entre canto y violoncello, en el que ambos dictaminan que, a pesar de todo, nunca renegarán de Dios. La tercera aria, de pausado pero fiero paso, describe cómo para el resto del mundo podrán ser días malos, pero a aquellos que están con el Señor, éste les brinda un año de completa paz.

Gonzalo Cuadra Balagna
Músico e investigador

PUEDES VER Y ESCUCHAR A

SYNTAGMA MUSICUM USACH

PINCHANDO LOS ÍCONOS

Concierto:
La Natividad de Cristo en el Barroco Americano
4 de enero 2023

Foto por @pablo.selman

Foto por @garygophoto

PRÓXIMOS CONCIERTOS GRATUITOS

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

MIÉRCOLES 12 DE ABRIL · 19.30
ORQUESTA CLÁSICA USACH
Beethoven · Villa-Lobos · Haydn

MIÉRCOLES 19 DE ABRIL · 19.30
SYNTAGMA MUSICUM & CORO MADRIGALISTA USACH
Membra Jesu Nostri

GALERIA FOTOGRÁFICA

LA NATIVIDAD DE CRISTO EN EL BARROCO AMERICANO · 4 DE ENERO 2023 · POR @PABLO.SELMAN

AULA RECORDS

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

Viaje a la Luna
Orquesta Clásica Usach & Jorge Pepi
Disponible en CD - Vinilos 12” agotados

El Divino Soliloquio
Orquesta Clásica Usach &
Juan Manuel Quinteros
Disponible en CD - Vinilos 12” agotados

El País de Sed
Orquesta Clásica Usach &
Tomás Brantmayer
Disponible en CD - Vinilos 12” agotados

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

El Gato con Botas
Orquesta Clásica Usach & Carlos Isamitt
Vinilos 7” agotados

Ël derecho de vivir en paz/Manifiesto
Syntagma Musicum &
Coro Madrigalista Usach
Vinilos 7” agotados

Postrimerías
Orquesta Clásica Usach & Esteban Correa
Disponible en vinilo 7”

El Húsar de la Muerte (remasterizado)
Orquesta Clásica Usach & Horacio Salinas
Disponible en vinilo 12”

Intavolatura di Tiorba
Rodrigo Díaz
Disponible en vinilo 12” y CD

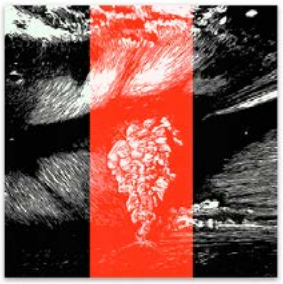
Cantos en Memoria de Joane Florvil
Ensamble de Percusiones Usach &
Carlomarco
Disponible en vinilo 12” y cassette

Paisajes Extintos
Campaneros de Santiago
Disponible en vinilo 12” - CD agotados

El Último de los Románticos
Orquesta Clásica 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 Clásica Usach &
Resonancia Femenina
Disponible en vinilo 10”

Fewla
Orquesta Clásica Usach &
Claudio Pérez Llaiquel
Disponible en vinilo 12” y CD

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

usachextension

extensionusach

extensionusach

extensionusach