

T2026

syntagma musicum usach

Director: Jaime Carter

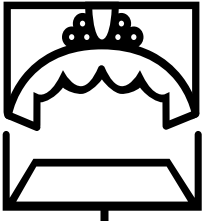
In nomine: el espíritu de la música sacra

25 de marzo • Teatro Aula Magna Usach

USACH

Programa

Gottfried Heinrich Stölzel (1690-1749)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Bist du bei mir

Antonio Caldara (1670-1736)

Sonata da chiesa nº 1 en fa mayor

Grave – Adagio – Presto

Caterina Assandra (1590-1618)

O quam suavis est

Orlando Gibbons (1583-1625)

In nomine

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140

IV. Zion hört die Wächter singen

Tomaso Albinoni (1671-1751)

Sonate da Chiesa nº 4

Adagio – Allegro – Adagio – Allegro

Johann Pachelbel (1653-1703)

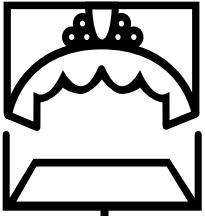
O Haupt voll blut und Wunden*

Domenico Zipoli (1688-1726)

Toccata post communio

Tomás de Torrejón y Velasco (1644-1728)

Barquero que surcas

Programa

Anna Isabella Leonarda (1620-1704)

Sonata prima

Allegro – Largo – Vivace

Gottfried Heinrich Stölzel

Johann Sebastian Bach

Si estás aquí, Dios, mi consuelo*

Traducción: Gonzalo Cuadra

*Arreglos de Jaime Carter

Syntagma Musicum Usach

Gonzalo Cuadra Canto

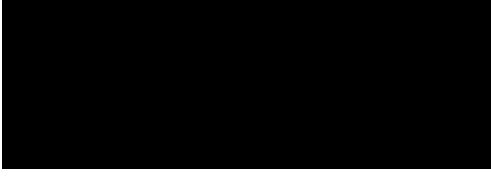
Hernán Muñoz & Natalia Cantillano Violín barroco

Rodrigo Díaz Tiorba y archilaúd

Paulina Mühle-Wiehoff Violoncello barroco

Jaime Carter Clavecín y dirección musical

🕒 **Duración: 75 minutos aprox.**

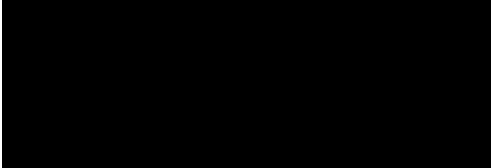
Notas del programa

Por Gonzalo Cuadra Balagna, músico e investigador

La *Biobibliografía musical chilena* de Eugenio Pereira Salas anotaba entre 1818 y 1888 había logrado pesquisar 928 composiciones en Chile, entre las cuales la segunda mayoría eran obras sacras, principalmente de la Catedral de Santiago. Es un ejemplo claro, incluso en el confín de la cristiandad, como nos llamaban, de lo importante que era el repertorio sacro y la amplia y constante labor de quienes lo componían. Esta ha sido una corriente ininterrumpida durante siglos, máxime en una Europa que en plena efervescencia compositiva tuvo a la Reforma y Contrarreforma enfrentadas territorio a territorio, enarbolando cada cual su música como la más apta para el culto, la alabanza y, consecuentemente, la salvación de su alma. El presente programa de Syntagma Musicum Usach recorre este repertorio en la Europa y América de los siglos XVII y XVIII, con estilos muy bien enfrentados, pero unidos en la convicción de su fe.

En cuanto a música vocal, una obra temprana es el motete *O quam suavis* de Caterina Assandra, monja benedictina italiana que estudió música formalmente en Pavía, logró publicar sus obras a inicios del siglo XVII y siguió componiendo con frecuencia luego de ingresar al convento. También religiosa italiana fue la ursulina Isabella Leonarda, primera mujer en publicar sonatas. Compuso profusamente en variados géneros religiosos, vocales e instrumentales, como la presente sonata. Llegó a ser Madre Superiora de su convento y es considerada entre las compositoras más destacadas del siglo XVIII. Su obra fue conocida tanto en Italia como en Francia.

La producción de sonatas eclesiásticas fue muy importante en el Barroco italiano, sobre todo a partir de la estructura formal de los ejemplos de Arcangelo Corelli: cuatro movimientos alternados entre rápido y lento, con predilección por el violín como solista. Ese modelo siguió Antonio Caldara, afamado autor de música sacra vocal, como los oratorios, que también destacó en lo instrumental. Igualmente destacado fue Tommaso Albinoni, aunque fue admirado básicamente por su música instrumental. En ambos casos, es música dentro del credo católico, para interpretar en la iglesia, con un tono y carácter más solemne que las obras camerísticas seculares, destinadas para el ofertorio o comunión. Tanto la belleza de estas piezas como el evidente virtuosismo de quienes las ejecutaban eran entendidos dentro de la reflexión o alabanza, aunque el placer de la escucha fuera evidente.

Notas del programa

Por Gonzalo Cuadra Balagna, músico e investigador

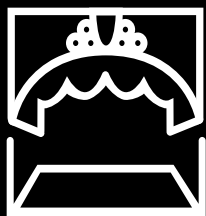
Más severas eran las piezas para órgano como *In nomine* de Orlando Gibbons, un compositor inglés mayoritariamente sacro, nacido en una familia de músicos, que tuvo las mejores enseñanzas musicales de su tiempo y trabajó para la casa real inglesa y la abadía de Westminster.

Pasando el mundo luterano, su praxis musical tenía géneros específicos como el coral, suerte de oración o reflexión espiritual cantada por la comunidad, homofónicamente o en armonía. Un ejemplo de ello es *Zion hört di Wächter singen*, un coral perteneciente a la *Cantata 140* de Johann Sebastian Bach, cuya melodía principal está rodeada por una obra mucho más compleja, que aporta armonía, color y melodía, como escoltando la fe. Otro ejemplo es Johann Pachelbel, que toma un conocido coral y de ahí elabora una fantasía instrumental.

En este contexto, muchas veces lo sacro y lo profano se entrecruzaban. Ya lo decía Octavio Paz: para explicar por qué se parecen tanto algunos textos sacros con otros de amor profano, nos iluminaba diciendo que existían pocas maneras para tratar de explicar lo inexplicable. Una obra como *Barquero que surcas* de Tomás de Torrejón y Velasco, frente a un Cristo que se lleva a los cielos a María, nos pone en el lugar de angustia del enamorado al que le arrebatan a su amada, creando una pieza intensa que interpela con insolencia al mismo Cristo.

Y esto nos lleva al caso *Bist du bei mir*, compuesta por Gottfried Heinrich Stölzer para su ópera *Diomedes*, estrenada en 1718. Profana, de amor de aquellos. Las cosas de la vida la llevaron a ser anotada como número 25 en el cuaderno de Ana Magdalena, esposa de Bach. Este era una suerte de libro de práctica musical y *playlist* de obras que les gustaban. Como Bach era conocido por su repertorio sacro, el estilo era similar y la composición muy buena, se le atribuyó a él. Y como el texto es intenso y habla de la muerte (como un porcentaje abrumador de la poesía amorosa mundana y también sacra), se la asumió religiosa. De ahí la escena de conciertos dedicados a la familia Bach, a la iglesia o una ceremonia religiosa, había un obligado paso. Por eso nos hemos dado el gusto de hacer tanto la versión en alemán como una flamante traducción al castellano, continuando con los giros en la vida de esta bella aria.

Ah, y en cuanto a la *Biobibliografía* con la que iniciamos estas notas, el porcentaje número uno de composiciones en Chile en el siglo XIX, por sobre las obras sacras, fue la músicaailable. Recuerden la cita de Octavio Paz.

Syntagma Musicum Usach

El conjunto de música antigua Syntagma Musicum fue creado en 1978 e incorporado a la Universidad de Santiago de Chile en el año 1980. Desde entonces, y en forma ininterrumpida, realiza una labor de difusión que considera repertorio europeo y americano hasta el siglo XVII, con especial atención en el estudio y la investigación de la música antigua del continente americano. Actualmente está integrado por un sexteto de prestigiosos músicos: Jaime Carter (clavicémbalo, órgano y dirección musical), Paulina Mühle-Wiehoff (cello), Hernán Muñoz (violín barroco), Natalia Cantillano (violín barroco), Gonzalo Cuadra (canto tenor) y Rodrigo Díaz (laúd, tiorba y guitarra barroca). Cada uno de sus integrantes realiza actividades académicas, artísticas e investigativas de relieve, a nivel nacional e internacional. Como elenco, han tocado un repertorio que abarca desde el Medioevo hasta composiciones musicales contemporáneas, colaborando con artistas nacionales e internacionales, entre los que se cuentan instrumentistas, cantantes, bailarines y coreógrafos. Iniciada en 1983, su discografía suma diversas participaciones en compilados y nueve títulos propios. Los más recientes son *De América y Europa* (2016), disponible en CD doble; *Fuga por el derecho de vivir en paz* (2020), en vinilo de siete pulgadas; y *Destinos vencen finezas* (2022), editado en CD. Estas dos últimas grabaciones fueron registradas junto al Coro Madrigalista Usach y forman parte del catálogo del sello Aula Records, que también ha reeditado todo el repertorio del grupo en formato digital.

Gary Go

Jaime Carter

Director

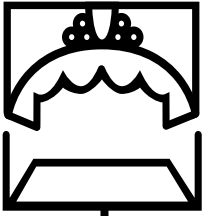
Jaime Carter Hernández (Linares, 1982) realizó sus estudios musicales en la Universidad de Chile, donde obtuvo su licenciatura y titulación con distinción máxima. Estudió órgano, composición y contrapunto con el reconocido maestro Miguel Letelier Valdés, Premio Nacional de Artes Musicales 2008. Durante su formación, profundizó en la música antigua de órgano y clavecín, además del repertorio de cámara, perfeccionándose tanto con profesores nacionales como en cursos impartidos por Les Chemins du Baroque (Francia). También asistió a clases magistrales con los maestros Francis Chapelet, Rainer Strambach, Florian Deuter y Léon Berben. A lo largo de su carrera ha trabajado con numerosas agrupaciones y orquestas, entre las que destacan la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, la Orquesta Usach, la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, el Coro Madrigalista Usach, el grupo Les Carillons y la Orquesta Nuevo Mundo. Además, ha estado bajo la conducción de reconocidos directores y especialistas en música antigua como Manfredo Kraemer, Gabriel Garrido, Juan Manuel Quintana y Ashley Solomon. También ha participado en grabaciones con distintas agrupaciones nacionales que se dedican al repertorio renacentista, barroco y contemporáneo. En 2018, publicó el disco *El órgano indiano de San Pedro de Atacama*, realizado bajo el programa de recuperación del patrimonio organístico de Chile. Además, se ha presentado en diversos países como Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, México y Francia. Desde 2014, es clavecinista y organista de Syntagma Musicum Usach, en donde ha participado activamente en sus temporadas de concierto. Desde 2024 es director de la agrupación.

aularecords.cl

MÚSICA HECHA A MANO

**Extensión
Usach**

Dirección

Andrés Zúñiga

Coordinación

Natalia Mejías

Jefatura administrativa

Pablo Carreño
Daniel Rojas

Coordinación de elencos

Javier Farfán

Archivo de Orquesta Usach

Alicia Fischer

Archivo de Coros Usach

Esmeralda Opazo

Producción e iluminación

Daniela Valenzuela

Asistencia de producción

Raquel Vásquez
Brian Tapissier

Sonido

Fernando Rojas

Técnica

Patricio Almarza
Camilo Gálvez
Luis Moreno
Ignacio Olivares

Comunicaciones

Rodrigo Alarcón
Daniela Valdés
Pablo Gutiérrez

Diseño

Romina Marín

Aseo y mantención

Lila Henríquez
Rosa Parra
Hermelinda Blas

Personal de apoyo

José Pizarro
Leyra Olguín
Catalina Parra

**Corporación
Cultural Usach**

Dirección ejecutiva

Fabián Rosales

Gerencia de gestión cultural

Daniela Benincasa

Administración y finanzas

Paula Chavarría

Asistencia de proyectos

Nora Curín

Contabilidad

Yariza Silva

Comunicaciones

Simonetta Bozzolo

Mediación y educación

Catalina Duhalde

Gestión de públicos

Martín Bravo

Programación
extension.usach.cl

Entradas gratis en
PortalTickets

Redes sociales
@extensionusach

