

T2026

syntagma

musicum usach

& camerata

vocal u. de chile

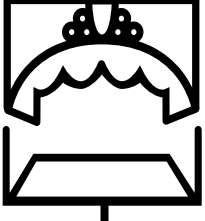
Luces y sombras del amor

24 de junio • Teatro Aula Magna Usach

USACH

Programa

Salomone Rossi (c. 1570-1630)

Gagliarda Sesta detta la Turanina

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Qui rise, o Tirsi, SV 258

Vi ricorda, o boschi ombrosi - Tu se' morta, de la ópera *Orfeo*

Baci soavi e cari, SV 27

Tarquino Merula (1595-1665)

Ciaccona, Op. 12, N° 20

Claudio Monteverdi

Zefiro torna e di soavi accenti, SV 251

Lamento della Ninfa, SV 163

Pur ti miro, SV 308, de la ópera *La coronación de Popea*

Si dolce è 'l tormento, SV 332

Ah dolente partita, SV 278

Volgendo il ciel, SV 154

Syntagma Musicum Usach

Hernán Muñoz: violín barroco

Natalia Cantillano: violín barroco

Rodrigo Díaz: guitarra barroca y archilaúd

Sebastián Mercado: violoncello barroco (invitado)

Jaime Carter: órgano, clavecín y dirección musical

Camerata Vocal Universidad de Chile

Sopranos: Carolina Grammelstorff, Hanny Briceño, Nora Miranda, Camila Guggiana.

Contraltos: Carolina Acuña, Elena Pérez, María Fernanda Carter, Moisés Mendoza.

Tenores: Francisco Espinoza, Alexis Sepúlveda, Felipe Gutiérrez, Felipe Catalán.

Bajos: Felipe Caro, Maximiliano Bustíos, Matías Luna, Arturo Jiménez.

Director artístico: Juan Pablo Villarroel

 Duración: 75 minutos aprox.

Notas del programa

Por Gonzalo Cuadra Balagna, músico e investigador

Con Claudio Monteverdi se inician las pasiones del alma, así de simple. Pocos compositores han sido un puente más apropiado para el paso de un siglo a otro, de un gusto a otro, de un ideal a otro, como el “Divino Claudio”. De un Renacimiento centrado en el hombre, en busca de un asombroso equilibrio y belleza formal, de una grandiosidad que se enorgullece del ingenio humano, de un Renacimiento preocupado del amor, llegado el 1600, pasamos a la vehemencia, al impulso, al drama, a lo sublime, a la expresión de los afectos en busca de provocar en el auditor ya no la serenidad de antaño, sino el conmover el alma y dejarla riendo o sollozando. El claroscuro del Barroco.

El tránsito del que hemos hablado se puede evidenciar en lo que fue la composición de sus once libros de *canzonette*, *scherzi* y *madrighali* (de 1588 a 1638). A lo largo de estas colecciones, transitó el gusto por una música bellamente ornamental a una manifestación que puede conmover, emocionar, dar luz y sombra y conectarse con inspiraciones divinas, pero al mismo tiempo afectar nuestro pulso, nuestras palpitaciones, la humedad de nuestros ojos.

Partamos desde el inicio, el *Primer libro de madrigales*, publicado en 1587, cuando Monteverdi tenía sólo 19 años. Aquí la influencia de la gran tradición madrigalesca renacentista, con figuras como Adrian Willaert y Cipriano da Rore, es notoria y la prueba de iniciación en el manejo del contrapunto. De este libro oiremos *Baci soavi e cari*, con texto de Giovanni Battista Guarini.

La perfección de la unión entre un texto apasionado y la música que busca abrazarlo se puede ver en un madrigal como *Dolente partita*, con texto nuevamente de Guarini, que abre el *Cuarto libro de madrigales*, publicado en Venecia en 1603 y compuesto con miras a tener el puesto de músico de la corte de Mantua. De todos los libros de madrigales polifónicos, este es, sin duda, mi favorito. Nunca deja de ser abiertamente expresivo, sin jamás perder la más alta calidad contrapuntística que añoraba el siglo anterior.

En el *Sexto Libro* (1614) aparece *Qui rise, o Tirsi*, con texto de Giovan Battista Marino, madrigal tanto polifónico como solístico, que es una melancólica reflexión sobre el amor pasado, y que nos comparte y concluye su doliente frase: “Oh, memoria feliz, o feliz día”.

Luego abrimos la puerta a composiciones del *Octavo Libro* (1638), sin duda la culminación de la producción madrigalesca monteverdiana. Una verdadera tesis composicional, lo separan casi veinte años de la séptima colección. Mientras, experimentó, compuso extravagantes y emocionantes óperas para los teatros venecianos, engalanó los fastos católicos en su trabajo como maestro de capilla en San Marcos y se convirtió en el compositor más respetado de Italia. Humano y divino. Juega con la música y se enorgullece, y en la tesis que plantea esta composición junta el amor y la guerra, une las tácticas de un general con las escaramuzas de un amante: “Todo amante es un soldado”, nos dice.

El celeberrimo *Lamento de la ninfa* es casi una pequeña ópera, en la que tres narradores (siguiendo el pulso de la música, como pide Monteverdi) comentan y observan el llamado anhelante y desfalleciente de una ninfa.

Notas del programa

Por Gonzalo Cuadra Balagna, músico e investigador

Abandonada al amanecer por su amante, ésta ya no canta, sino que declama (no al *tempo* de la música sino al del afecto) sobre un eterno bajo de *passacaglia*, hipnótico e inclemente.

Finalmente, una obra como *Volgendo il ciel* se explica en diversas facetas: es un madrigal en el nuevo estilo solístico, es una obra de experimentación escénica en donde un poeta llama a las ninfas del río Istro a bailar, pero también es un homenaje al dedicatario de todo el libro: el emperador Fernando III de Habsburgo, que es abiertamente nombrado y alabado.

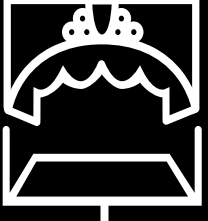
En 1624, en un compilado veneciano con varios compositores, apareció publicado *Si dolce è' tormento*, una pieza estrófica de un desamor tan humano que ha sabido ser versionada para jazz, canción popular y obra instrumental, y siempre funciona.

De los *Scherzi*" (1632) hemos tomado una de las obras más sorprendentes, *Zeffiro torna* para dos tenores, sobre un poema de Ottavio Rinuccini que habla de la crueldad de la llegada de la primavera cuando uno está solo y triste. Monteverdi pinta y expresa este contraste con dos recursos, un bajo obstinado de *ciaccona*, rítmico, vital y vertiginoso, frente a secciones de amplias notas y punzante cromatismo.

Si bien Monteverdi no inventó la ópera, sí fue el primer compositor que exploró sus capacidades y buscó soluciones a los nacientes problemas del género, como la búsqueda de la verosimilitud, el sentido unitario, la caracterización certera y la variedad. Desde la máxima generosidad planteada en la *Favola d'Orfeo*, fastuosamente instrumental, de certera pero amplia dramaturgia, para terminar con aquellas óperas compuestas para Venecia, ciudad que desde la década de 1630 ya había abierto teatros públicos de ópera. Para ellos, Monteverdi volvió a ser maestro de un nuevo estilo y compuso obras sorprendentes en drama, música, variedad y atemporalidad. Con *Orfeo* y el poder de seducción de la música, se lució en Mantua y compuso una suerte de catálogo de estilo composicional, despidiendo el siglo XVI y experimentando con el XVII. Véase el contraste del protagonista entre el júbilo de *Vi ricorda* y la desolación de su *Tu se' morta*. Del período veneciano, sin duda que *L'Incoronazione di Poppea* se erigió como la ópera más admirada. De ella, el dúo final de sus protagonistas, Nerón y Sabina Poppea, es de lo más aplaudido, con su bajo eterno de *passacaglia*, simbolizando el triunfo del Amor y el minucioso uso de disonancias, como dos personas imperfectas que han hallado la unión perfecta.

Si bien la música preponderante de inicios del siglo XVII era la vocal, las obras instrumentales no se quedaban atrás en la búsqueda de expresar los afectos: acompañando a Monteverdi oiremos obras instrumentales de Tarquinio Merula (una *iaccona*) y Salomone Rossi (una danza, *gagliarda*).

Han pasado 400 y más años desde que Monteverdi compusiera sus obras, ustedes juzguen si han envejecido un punto. Nuestra tecnología pasa, las modas que vestimos se suceden, pero el corazón humano, el mismo que hubiera reconocido un médico del seiscientos o que sintió palpar un enamorado del seiscientos y tanto, sigue bombeando sus pasiones. Como siempre.

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.

 garygophoto

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 León 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 Manfred 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.

Camerata Vocal Universidad de Chile

Agrupación vocal de cámara integrada por 16 cantantes profesionales de vasta experiencia, dirigida por el maestro Juan Pablo Villarroel. Fue creada en el año 2000 con el objetivo de cultivar y difundir un variado repertorio de música coral a capella. Sus integrantes forman parte también del Coro Sinfónico (1945), desempeñándose como instructores vocales. La Camerata Vocal participa regularmente de los conciertos sinfónico corales que forman parte de la temporada oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, donde ha interpretado musicales como *West Side Story* de Leonard Bernstein, cantatas, oratorios, música de cine, *spirituals*, programas de Semana Santa como *La Pasión según San Mateo* de Johann Sebastian Bach, selecciones de arias de famosas óperas, como *La Traviata* de Giuseppe Verdi, *Carmen* de Georges Bizet, *La Flauta Mágica* de Wolfgang Amadeus Mozart, *El Barbero de Sevilla* de Gioacchino Rossini, además de un vasto programa de música sacra. Ha participado igualmente en las Semanas Musicales de Frutillar, interpretando obras como el *Réquiem* de Gabriel Fauré, *Misa para coro a capella* de Paul Hindemith, el *Réquiem* de Morten. Lauridsen y arias de conocidas óperas. Junto con ello, ha ofrecido temporadas corales que han abarcado un vasto repertorio, desde el renacimiento hasta música popular latinoamericana.

Juan Pablo Villarroel

Director

Licenciado en Música de la Universidad de Chile, Juan Pablo Villarroel inició sus estudios de dirección coral con el maestro Alejandro Reyes. En 1991 viajó a Alemania a estudiar musicología en la Universidad de Colonia y, luego en 1993, se trasladó a Berlín para realizar estudios de Dirección Coral con el maestro Martín Behrmann en la Berliner Kirchenmusikschule. En Alemania desarrolló una intensa labor como cantante, ya sea como solista o como cantante de coro. Participó en el Coro de Cámara de la Grunewald Kirche, bajo la dirección de Günther Brick, cantando roles pequeños de solistas en las *Pasiones* de Johann Sebastian Bach (*San Mateo* y *San Juan*). Fue invitado a cantar *El Mesías* y el *Oratorio de Navidad*, bajo la prestigiosa dirección de Gerhard Opper. Cantó como solista en misas de Wolfgang Amadeus Mozart, cantatas de Dietrich Buxtehude, obras de Leonhard Lechner y Heinrich Schütz, bajo la dirección de Sebastian Schwartz. Entre 1997 y 2007 fue profesor de dirección coral del programa Crecer Cantando del Teatro Municipal de Santiago. Entre el 2001 y 2011 se desempeñó como Jefe de Cuerda del Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. Actualmente es Director Artístico del Coro Sinfónico y de la Camerata Vocal de la Universidad de Chile.

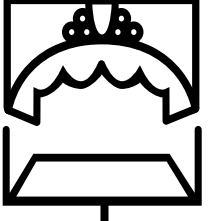
aularecords.cl

AULA RECORDS

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 Olgún

Catalina Parra

Valentina Ramírez

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

