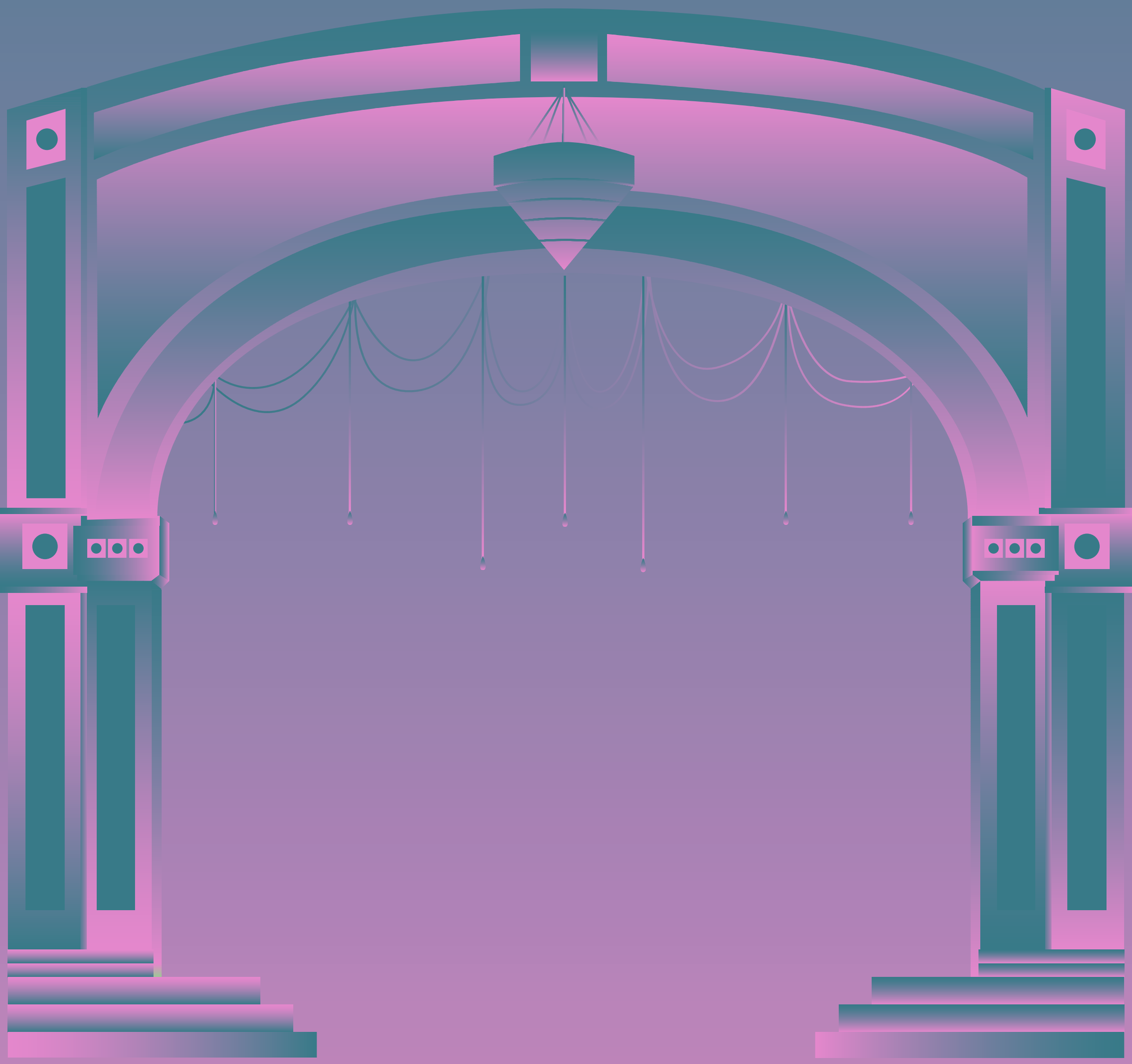
T2026

syntagma musicum

usach

El gusto francés

18 de noviembre • Teatro Aula Magna Usach

USACH

Programa

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Pasacalle
De la ópera *Persée*

Sé que me muero de amor
De la comedia-ballet *El burgués gentilhombre*

Jacques Champion de Chambonnières (1601-1672)
Chacona

Jean-Baptiste Lully
Trío de la Chambre du Roi, LWV 35
Symphonie – Sarabande – Menuet – Dans nos bois Silvandre s'escrie – Symphonie

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)
Air sérieux: Oiseaux de ces bocages (Aire serio: Pájaros de estas arboledas), H 456

Anne Danican Philidor (1681-1728)
Sonata para flauta dulce
Lentement – Fugue – Courante – Fugue

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)
Sonata en sol menor, Op. 26, nº 5
Allemanda – Aria – Giga

Robert de Visée (1650-1725)
Les Sylvains de Mr. Couperin

Julie Pinel (ca. 1710-1737)
Mon cher troupeau

Marin Marais (1656-1728)
Piezas en trío
Bagatelle – Sarabande – Rondeau

Jean Paul Égide Martini (1741-1816)
Plaisir d'amour
Arreglo: Jaime Carter

Duración: 75 minutos aprox.

Syntagma Musicum Usach
Gonzalo Cuadra: canto
Paulina Mühle-Wiehoff: violonchelo barroco
Rodrigo Díaz: tiorba y guitarra barroca
Jaime Carter: dirección y clavecín
Dustin Cassonett : violín barroco*
David Gutiérrez : flauta dulce*
*Invitados

Notas del programa

Gonzalo Cuadra Balagna, músico e investigador

Recuerdo mi infancia, en la que se solían hacer chistes en los que se mencionaba que participaban tres nacionalidades. Iban en un bus, en un avión, caminaban por la calle y tantas otras situaciones más. Esos chistes, que hoy ya parecen añejos y fuera de lugar, buscaban, en tres frases, describir o juzgar al "otro". Eran épocas así. No puedo dejar de pensar que en una hipotética fecha de 1700 hubiera sido muy similar hablar así en música: "en un carruaje viajaban un compositor italiano, uno español y otro francés...".

Es que en esa época cada uno defendía o cultivaba un estilo muy personal, nacional si se quiere, que aún estaba en proceso de formación. El estilo italiano era, sin duda, el más internacional y directo, el que dictaba las novedades y las vanguardias; el español era muy poco conocido fuera de sus fronteras, pero esas mismas fronteras existían en casi todo el mundo conocido, por lo que era, al menos geográficamente, el más extendido; el estilo francés era el más autoconsciente, si se quiere, se analizaba a sí mismo, se juzgaba y, lo más importante, podía ser un asunto ligado a la lealtad real. Me explico: Francia estaba centralizada en la figura del Rey y el estilo, en todo, era una muestra de su sello. La influencia italiana olía a extranjerismo, a Mazzarino, a preferencias poco leales y, a vista de los franceses, más vulgares, efectistas, poco controladas en lo pasional. El estilo francés justamente recaía en el "buen gusto", que, en rigor, implicaba la búsqueda de la belleza, pero contenida, expresión controlada, pasión sublimada, extremos supervisados, calidad literaria con un cuidado melódico que jamás lo desvirtuaba y, cuando se pudiera, un innegable airecillo a danza y baile. La Francia de los Luises lo tenía muy claro, y hubo comentarios en la prensa, artículos y discusiones muy ilustrativas al respecto. El presente programa de Syntagma Musicum visita este estilo a través de dos siglos, casi una decena de compositores y mucha agua pasada bajo el puente político de una Francia siempre orgullosa de su cultura. Les hablaré de ellos en orden cronológico.

Se decía que el regio de Chambonnières, de familia aristócrata y musical, no tocaba tantas notas en el teclado, pero esas pocas eran de un gusto y de una belleza expresiva como nadie. Esto resume muy bien el gusto francés. Por lo demás, se le considera fundador de la escuela francesa de clavecín y, además, era un regio bailarín, cosa que en Francia era muy importante. De hecho, su fama y aprecio lograron sortear no pocos incidentes políticos.

El nombre de Jean-Baptiste Lully es muy conocido. De origen florentino, llegó en su adolescencia a la corte francesa, donde se transformó en la mano derecha del rey y monopolizó la producción musical de Francia, al tiempo que ayudaba a formar el estilo nacional y establecía el modelo de ópera francesa. De él oiremos justamente un pasacalle de su ópera *Persée*, compuesta sobre ese hipnótico bajo que fue reiteradamente aprovechado por Lully; luego, un solo vocal de la música incidental compuesta para la obra teatral *El burgués gentilhombre* de Molière, otro gran colaborador. Está en castellano por razones burlescas de la trama. Finalmente, un trío instrumental compuesto justamente para el solaz del Rey Sol, que mezcla ritmos de danza (minué y sarabanda) con otros meramente instrumentales. Todo pasaba y todo seguiría pasando en Versalles.

Notas del programa

Gonzalo Cuadra Balagna, músico e investigador

Marc-Antoine Charpentier es, de un modo, el más internacional de los franceses de su tiempo. Formado tanto en su patria como en Italia, su música reúne ambos gustos o, al menos, sabe fusionarlos. Vivió en pleno monopolio de Lully, por lo que su gran carrera la buscó y desarrolló en distintos puntos de París y tomó géneros que no estaban tan asociados a aquel, como oratorios, piezas instrumentales y los *air de cour*, que eran pequeñas piezas vocales para ser ejecutadas en los salones, llenas de encanto, amores y desamores.

Robert de Visée fue músico en la corte de Luis XIV, donde descolló como tiorbista y guitarrista, componiendo y tocando en veladas y reuniones sociales para grandes damas aristócratas. En 1682 y 1686 publicó dos libros de composiciones para guitarra, el primero dedicado al rey.

Quizá no se acuerden, pero a fines del siglo XX se estrenó la película *Todas las mañanas del mundo* (Alain Corneau, 1991), que trataba sobre la vida de Marin Marais. ¡Qué bella película! Fue un exitazo tal que aumentó el número de estudiantes de viola da gamba en el mundo. Justamente este instrumento fue el epítome del estilo francés en el Barroco, contrapuesto al violonchelo invasor. Marais fue su compositor más destacado, con más de 600 obras para el instrumento, y se harán una idea de cuán francés era y la maravilla de su inventiva. Su hijo, Roland Pierre, continuó la labor de su padre.

Anne Danican Philidor fue un compositor y oboísta francés, de destacada familia musical. El nombre tradicionalmente femenino le fue heredado por quien había sido su padrino. Trabajó como solista y músico en la capilla real de la corte y compuso para la escena y ópera. Y no solo eso, sino que fundó los Concert Spirituel y el Concert Français.

Joseph Bodin de Boismortier fue una de las figuras más destacadas de la Francia musical de la primera mitad del siglo XVIII. Compositor, flautista y clavecinista, destacó por sus composiciones de cámara, concertísticas, vocales de cámara y escénicas, logrando con ellas no pocos réditos económicos y gran aprecio. Fue pionero en la escritura de conciertos para instrumentos solistas y le tocó pasar del Barroco al estilo rococó de Luis XV.

Poco se sabe de Julie Pinel, pero lo que se sabe no es menos destacado: compositora, clavecinista y profesora, nacida en el seno de una familia de músicos ligados a la corte. En 1736 obtuvo un privilegio real de ocho años para publicar sus composiciones, tanto vocales como instrumentales. De 1737 es un grupo de piezas vocales de la que hemos extraído la *brunette* (o pieza pastoril) de este concierto.

Finalizando cronológicamente los compositores, tenemos a Jean Paul Égide Martini, de una biografía poco conocida, pero cuyo *Plaisir d'amour* cobró tal fama que llegó a ser versionada por el mismo Elvis Presley. Se trata de una canción sentimental, rococó y ciertamente muy galante: "El placer del amor dura tan solo un momento, pero las penas del amor duran toda la vida".

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, en forma ininterrumpida, ha realizado una labor de difusión que ha puesto especial atención en el estudio e 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 (violonchelo barroco), 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 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. Ha estado bajo la conducción de reconocidos directores y especialistas en música antigua como Manfredo Kraemer, Gabriel Garrido, Juan Manuel Quintana y Ashley Solomon y 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, y desde 2024 es director de la agrupación.

garygophoto

aularecords.cl

AULA | RECORDS

COLECCIÓN AMERINDIA

EXTENSIÓN USACH
CULTURA EN EL AULA

USACH

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
Daniela Valenzuela

Asistencia de producción
Raquel Vásquez
Brian Tapissier

Sonido
Fernando Rojas

Técnica
Patricio Almarza
Camilo Gálvez
Ignacio Olivares

Iluminación
Luis Moreno

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
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