T2026

coro madrigalista usach

Dirección: Rodrigo Díaz Riquelme

John Dowland: 400 años

25 de noviembre • Teatro Aula Magna Usach
26 de noviembre • Biblioteca Municipal de Pudahuel

USACH

Programa

Thomas Morley (1557-1602)
Now Is The Month Of Maying

John Dowland (1563-1626)
Now O Now I Needs Must Part

Anónimo, siglo XVI
La Rossignol

Giulio Caccini (1551-1618) - Robert Dowland (1591-1641)
Amarilli mia bella
De *A Musicall Banquet* (1610)

John Wilbye (1574-1638)
Adieu Sweet Amaryllis

John Dowland (1563-1626)
Weep You No More

Come Again

William Cornish (c.1465-1523)
Ah Robin, Gentle Robin

John Dowland
Flow My Tears

John Bennet (1575-1614)
Weep O Mine Eyes

John Dowland
In Darkness Let Me Dwell

Fortune My Foe

Come Heavy Sleep

My Lady Hunsdon's Puffe

Can She Excuse

Thomas Morley
Now Is The Month Of May

Duración: 60 minutos aprox.

Coro Madrigalista Usach
Dirección: Rodrigo Díaz Riquelme

Notas del programa

Por Gonzalo Cuadra Balagna, músico e investigador

Recuerdo que hace varias décadas atrás, en Mendoza, mi gran amigo y músico Daniel Ganum me habló de la música isabelina por primera vez, a mí, que era un convencido y evangelizado gustador del Barroco italiano y colonial. “Acá hay otra sensibilidad”, me dijo. “Es igualmente expresiva y bella, pero requiere una actitud y serenidad de escucha distinta”. Procedió a tomar su laúd, quedó en silencio por unos segundos y comenzó a tocar una pieza de honda melancolía, que iba desgranando sus notas como quien descuelga una frágil guirnalda. “Es Dowland”, me dijo. Para cuando terminó ya había anochecido.

Creemos que el Barroco es uno, pero no es así. Cada nación iba componiendo y escuchando lo que su ingenio y espíritu iban requiriendo. Y créanme que en un territorio continental y soleado la música podía sonar distinta que en una isla de largos inviernos al abrigo de anchas paredes. La música vocal isabelina (llamada así por el reinado de Isabel I) heredaba el canto pastoril del Renacimiento italiano, el amor coqueto, incluso sensual, también el amor despechado, pero algunas temáticas le fueron propias a Inglaterra: la contemplación nocturna, el gozo de la soledad reflexiva, el erotismo ligado a la plena luz del día y el calor veraniego y el hablar sobre la música misma. Sin duda que el compositor más destacado de este período isabelino fue el laudista John Dowland, quien tocó todos esos temas y nos legó un catálogo de obras, siempre polifónicas, que nos encantan, conmueven e invitan a detener la jornada bajo un árbol o la tenue luz de una lámpara.

Dowland fue un viajante incansable y tuvo una vida novelesca. Muy joven llegó a la corte de Francia, al servicio del embajador inglés. Allí se convirtió al catolicismo, lo que pudo haber causado su complicada relación con el trono de Inglaterra. Más tarde obtuvo los grados de bachiller y doctor en música por la Universidad de Oxford. Siguió viajando: a Nuremberg, Kassel y, finalmente, Italia, donde buscó infructuosamente tener contacto con el gran madrigalista Luca Marenzio. Al enterarse de que compartía con un grupo de ingleses exiliados que conspiraban contra la Reina Isabel, regresó a Nuremberg y, posteriormente, a Inglaterra. Allí publicó, en 1597, *The First Booke of Songs or Ayres*. Aún no eran épocas masivas de la monodia acompañada, que ya estaba casi pronta a masificarse en Italia, por lo que cada composición suya,

Notas del programa

Por Gonzalo Cuadra Balagna, músico e investigador

ahí y siempre, por más que nos parezca que tiene una melodía muy definida y clara, ha sido y será compuesta polifónicamente, es decir, mediante la superposición de varias líneas melódicas de similar importancia. Por eso es común escuchar una misma composición de Dowland cantada tanto por un grupo vocal como por un solo cantante junto a uno o varios instrumentistas, que van tocando las cuatro voces restantes o de plano las cinco si duplica la del canto.

Pero estábamos en la biografía de Dowland, que ya tiene segunda temporada: en 1598 aceptó un puesto en la corte de Dinamarca, donde se quedó hasta 1606. Su relación con su Inglaterra natal se tornaba compleja, de anhelo y abandono. Publicó un segundo y un tercer libro de canciones y su magnífica serie de pavanas *Lachrimae*, para ensamble instrumental. Los poemas, el estilo musical, vocal o instrumental tocaban similares fibras: dolor, silencioso llanto, soledad, la cercanía de la muerte. No en vano se decía “siempre doliente, siempre Dowland”. Regresó a Londres en un estado financiero crítico y en 1612, finalmente, fue nombrado laudista de la corte real. De allí en adelante compuso muy poco y murió en 1626, a los 63 años. Su hijo Robert lo sucedió en el cargo y a él debemos algunas célebres transcripciones de famosas músicas de su tiempo, como el madrigal italiano *Amarilli, mia bella*.

En este homenaje a Dowland también están presentes algunos de los más destacados compositores de entonces: Thomas Morley, organista, compositor y tratadista, famoso por el nivel y forma que dio a los madrigales ingleses; John Wilbye, también madrigalista, que trabajó lejos de Londres y, al morir, legó su “mejor viola” al futuro rey Carlos II; John Bennet, también famoso por sus madrigales, en especial *Weep o Mine Eyes*, que traduciríamos como “Lloren, ojos míos”, explorando la temática poética y madrigalista inglesa que ya hemos analizado.

Títulos de Dowland como “Ahora, sí, ahora debo partir”, “No lloren más, fuentes”, “Caigan, lágrimas mías”, “En la penumbra déjenme vivir”, “Fortuna, mi enemiga”, “Ven, pesado sueño”, “¿Puede ella perdonar mis errores?” serían el sencillo de más de un atormentado cantante moderno y llenarían de preguntas las ruedas de prensa. Tienen ya más de 400 años, pero tocan temas universales y son de una calidad y belleza que no se marchita... Una respuesta elocuente para quien diga que no hay dolor que dure cien años.

Coro Madrigalista Usach

Fundado en 1980, el Coro Madrigalista Usach es un conjunto profesional que busca rescatar y acercar a la comunidad universitaria el legado de la música coral, desde la época renacentista hasta la contemporánea.

Está catalogado entre las agrupaciones vocales más prestigiosas de Chile. Su labor permanente incluye presentaciones en las temporadas de conciertos de la Usach y colaboraciones con el grupo Syntagma Musicum, el Coro Sinfónico y la Orquesta Clásica de la misma Universidad de Santiago de Chile.

A lo largo de su historia ha realizado un interesante trabajo en el rescate y difusión de la música renacentista, barroca y colonial americana, haciendo presentaciones en los Encuentros Musicales de Semana Santa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, los Ciclos de Música de Cámara del Centro Cultural Montecarmelo, los Conciertos Corales del Grupo Cámara Chile en el Teatro Municipal, las Temporadas Musicales de Villarrica, el Festival Internacional de Coros de Guayaquil (Ecuador) y las Semanas Musicales de Frutillar.

Actualmente está integrado por doce cantantes y su director es Rodrigo Díaz Riquelme. Bajo su conducción, recientemente ha publicado los discos *El derecho de vivir en paz / Manifiesto* (2020) y *Destinos vencen finezas* (2022), ambos en colaboración con Syntagma Musicum Usach. En el segundo caso, se trata de una zarzuela del compositor español Juan de Navas, cuyo estreno absoluto en tiempos modernos se produjo en el XVI Festival Internacional de Música Antigua (FIMA).

Gary Go

Rodrigo Díaz

Director

Rodrigo Díaz Riquelme es uno de los músicos chilenos más destacados en el ámbito del cultivo de la música renacentista y barroca. Es parte del conjunto Syntagma Musicum Usach y, desde 2003, es director del Coro Madrigalista Usach, además de director artístico del Festival Internacional de Música Antigua Usach (FIMA).

Como guitarrista, fue formado en la Universidad de Chile por el maestro Ernesto Quezada Bouey, pionero de la enseñanza del laúd en Chile. Gracias a él descubrió y se especializó en cordófonos como el laúd, la guitarra barroca y la tiorba. Este interés lo llevó a perfeccionarse en ese tipo de instrumentos en el Conservatorio Superior de Sevilla con el maestro Juan Carlos Rivera. Ha tocado con los grupos Les Carillons y La Pulsata; como solista, o parte de agrupaciones, ha realizado conciertos y clases magistrales en Bolivia, Perú, Argentina, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Colombia, España, Alemania y Chile. En 2015, publicó el primer disco hecho en Chile para tiorba sola, *Un bocconcino di fantasia*, y en 2021 editó el segundo disco con las mismas características, *Intavolatura di tiorba*, a través del sello Aula Records.

En el área de dirección coral, fue alumno del maestro Guido Minoletti y ha participado en seminarios internacionales de dirección coral con Julian Wilmots (Bélgica), Werner Pfaff (Alemania) y Néstor Andrenacci (Argentina), entre otros. Ha sido director del Coro de Estudiantes Usach, del Coro Sinfónico Usach y del Coro de Cámara de la misma casa de estudios, actual Coro Madrigalista. Actualmente, es académico del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, donde realiza cursos de dirección coral, música de cámara vocal e instrumentos antiguos afines a la guitarra.

Gary Go

Coro Madrigalista Usach

Sopranos
Carolina Muñoz
Emilia Viglietti
Catalina Lasalle

Contraltos
Elena Pérez
Solange Orellana
Nedda Cifuentes

Tenores
Ricardo Gálvez
Claudio Contreras
Gerardo Mondaca

Bajos
Leonardo Aguilar
Nelson Durán
José Tomás Guzmán

Laúd y guitarra renacentista
Miguel Hervías*

Laúd, archilaúd y dirección musical
Rodrigo Díaz Riquelme

*Alumno de la Academia de Música Antigua desarrollada por la Usach y la Fundación Guitarra Viva Ernesto Quezada

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 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
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