syntagma musicum usach

T2024

15 AÑOS

25/09 • 19:30

Teatro Aula Magna Usach

Música en los confines del imperio

Programa

Santiago de Murcia (1673-1739)	**Pasacalles por la G** Arr. de Alejandro Vera
Doménico Zípoli (1688-1726)	**Ad Mariam - Zuipaqui**
Santiago de Murcia	**Los imposibles***
Rafael Antonio Castellanos (c. 1725-1791)	**Ausente del alma mía**
Leonardo Leo (1694-1744)	**Sonatas del Archivo de la Catedral de México** Alle francese Allegro Largo Allegro
Tomás de Torrejón y Velasco (1644-1728)	**El jabalí sigo en vano** De la ópera *La púrpura de la rosa*

Programa

Santiago de Murcia	**Cumbeé**
Anónimo Mexicano	**El vejuquito**
Doménico Zípoli	**Retirada del emperador***
Esteban Salas y Castro (1725-1803)	**Tú, mi Dios, entre pajas**
Bernhard Havestadt (1714-1781)	**Cancionero Chilidúgú** Preludio* Sancto angel em Ufchigepe Quiñe Dios

*Arreglos de Jaime Carter

Duración: 75 minutos aprox.

Syntagma Musicum Usach
Hernán Muñoz: violín barroco
Paulina Mühle-Wiehoff: cello barroco
Rodrigo Díaz: guitarra barroca
Jaime Carter: clavecín y dirección musical
Gonzalo Cuadra: canto

Notas del programa

Por Gonzalo Cuadra Balagna, músico e investigador

Hace décadas atrás, cuando se hablaba de la música colonial americana, muchos no sabían de qué se trataba e incluso los más distraídos dudaban de su existencia. Al pasar el tiempo, gracias a las investigaciones, transcripciones y difusión de grandes musicólogos, como Robert Stevenson o Samuel Claro, se empezó a conocer una fracción de lo que se intuía como un gran corpus de repertorio. Comenzaron a presentarse nombres de compositores que fueron ganando biografía, fama y aprecio. Luego de eso, la labor de grupos musicales pioneros, tanto en América como en otros lugares, dentro de los cuales se encontraba Syntagma Musicum Usach, hizo que el papel y la partitura volvieran al sonido. La aparición de ese magno tesoro que fue el repertorio Misional Jesuita de Chiquitos, en Bolivia, la sistematización de festivales musicales del Barroco americano y la grabación de discos alusivos fueron los pasos finales para establecer este repertorio como uno de los tantos musicalmente viables, ricos, variados y distinguibles a nivel estilístico, a la par del francés, italiano o inglés, por nombrar algunos. Sin duda, se estableció gracias a los límites políticos del Imperio Español como el más extendido de Occidente, abarcando la península ibérica, América, Filipinas e incluso algunos enclaves en el continente asiático. Todo esto en un transcurso de casi 50 años.

El repertorio colonial americano, llamémosle español, engalanaba y era fundamental en muchos planos: en la vida y calendario religioso, en las actividades cívicas y en el esparcimiento o actividades populares. ¿Semana Santa, misas, fiesta de alguna santa, festividad mariana, vida conventual, vida misional, procesiones, el nombramiento de algún virrey, de algún gobernador, una representación teatral, un matrimonio, siembras, cosechas, catedrales, misiones, teatros, mercados y plazas y callejones? Si el año español era un suceder de fiestas, la música era el sello auditivo fundamental.

Notas del programa

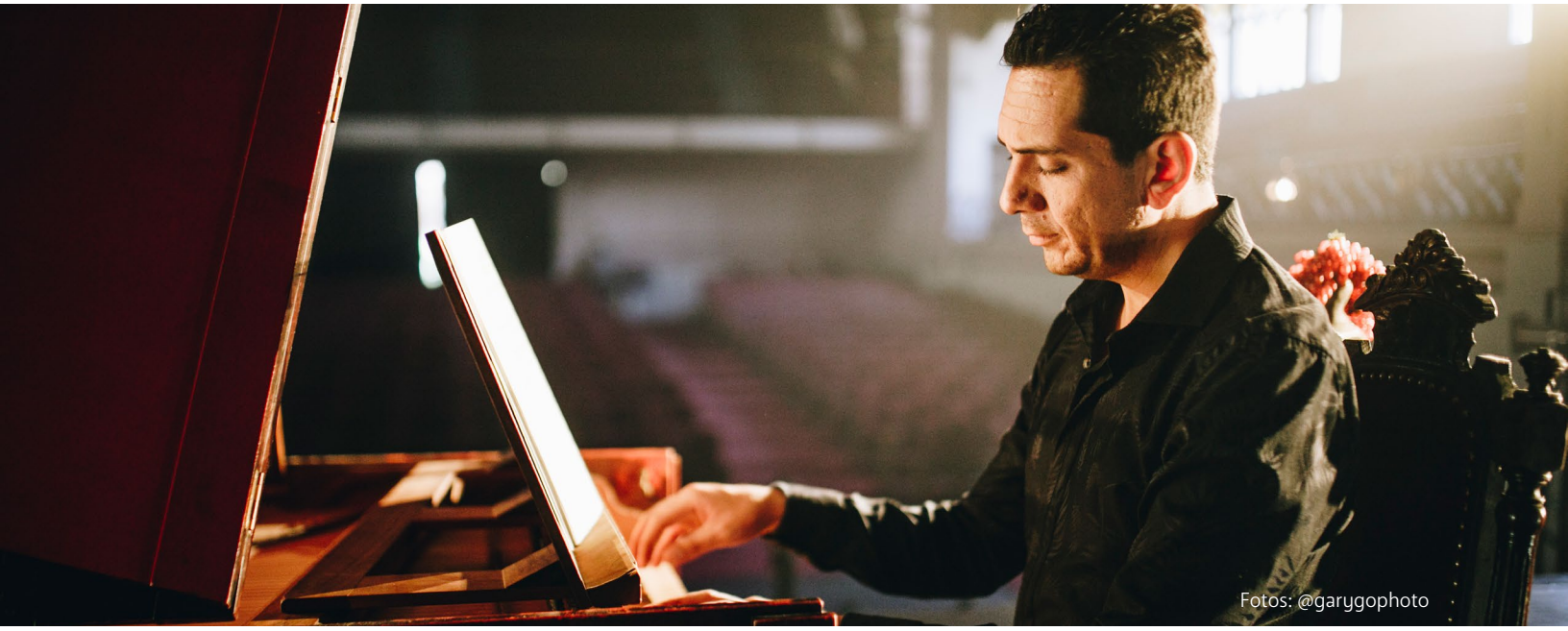
Por Gonzalo Cuadra Balagna, músico e investigador

El estilo musical español, por lo demás, supo conservar dos improntas estilísticas muy marcadas. Hasta fines del siglo XVII, tenía características bastante definidas: eminentemente vocal, gusto por el compás ternario, hemiolas, estructura de coplas y estribillo y pervivencia del alto contrapunto renacentista. A partir del siglo XVIII, luego de la Guerra de Sucesión, con el cambio de la casa reinante de Habsburgo a Borbón, el estilo sufrió de una internacionalización que lo abrió a las influencias francesas y especialmente italianas, por lo cual, fue un cambio que llegó hasta los confines musicales del imperio.

El presente programa de Syntagma Musicum Usach busca abarcar muchos de los tópicos citados, con obras desde Cuba y México (Virreinato de Nueva España) hasta el extremo sur, que se conocía en ese tiempo (Capitanía de Chile). Contempla un repertorio catedralicio (*Tú, mi Dios*, *entre pajas*, *Ausente del alma mía*), misional (*Retirada del emperador*, *Ad Mariam*, tres piezas en mapudungún del *Chilidúgú*), teatral palaciego (el solo de Adonis en *La púrpura de la rosa*, primera ópera escrita y representada en América), celebración y música de calle (*El vejuquito*, *Cumbées*), camerístico (*Pasacalle por la G*) y a medio camino entre lo religioso y lo civil (sonatas del Archivo de la Catedral de México). Incluye autores renombrados, como Doménico Zípoli o Tomás de Torrejón y Velasco; fundamentales, como Esteban Salas, Santiago de Murcia y Rafael Antonio Castellanos; y que se balancean entre el estilo español puro (Torrejón, Castellanos, Murcia), la clara influencia italiana (Zípoli, Salas), el repertorio italiano (Leonardo Leo) y el trabajo misional de clara influencia sajona (Bernhard Havestadt). Es una evidencia sonora que viene a disfrutar de esta nueva realidad del repertorio colonial como algo rico, variado y de ganada presencia en la vida musical actual.

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 y, desde 2024, es director de la agrupación.

syntagma musicumusach

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 constituido por un quinteto de prestigiosos músicos: Jaime Carter (clavicémbalo, órgano y dirección musical), Paulina Mühle-Wiehoff (cello), Hernán Muñoz (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 nueve títulos. 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 catálogo del grupo en formato digital.

Galería fotográfica

Syntagma Musicum Usach · 21 de agosto de 2024 • @garygophoto

Teatro Aula Magna Usach

Conocido 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 realizan connotadas actividades académicas y culturales. Prácticamente todas las semanas acoge conciertos de los elencos estables de la Usach: la Orquesta Usach, el Coro Sinfónico, el Coro Madrigalista y el grupo de música antigua Syntagma Musicum. Además, en numerosas ocasiones ha sido utilizado como estudio de grabación para discos publicados por el sello Aula Records, además de producciones audiovisuales emitidas por el canal público Stgo TV.

Próximos conciertos • 19:30
Teatro Aula Magna Usach

Para ver más actividades gratuitas, pincha aquí

Orquesta Usach

Debussy · Roussel · Pepi-Alos

Director invitado: Nicolas Rauss

Miércoles 2 de octubre · Entradas gratuitas en PortalTickets

Catalina Vicens

Temporada Fundación Guitarra Viva

Jueves 3 de octubre · Entrada liberada por orden de llegada

Discografía

syntagma musicumusach

Puedes escuchar los discos pinchando en las portadas

Música francesa, española e inglesa de la Edad Media, el Renacimiento y Colonial Chilena. (1983)

La música en el tiempo (1991)

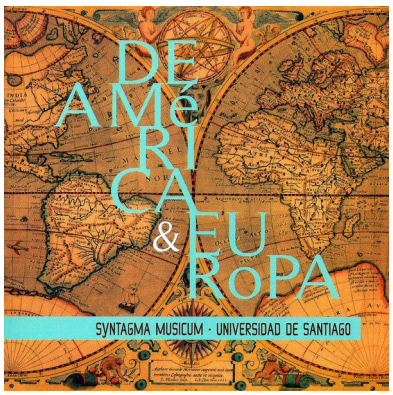
El arte de la variación (1993)

Del barroco al clasicismo en la América virreinal (1995)

Música en las misiones jesuitas de La Araucanía en el siglo XVIII (1998)

La Púrpura de la Rosa (1999)

Misa de Guarayos y Misa La Gloriosa (2009)



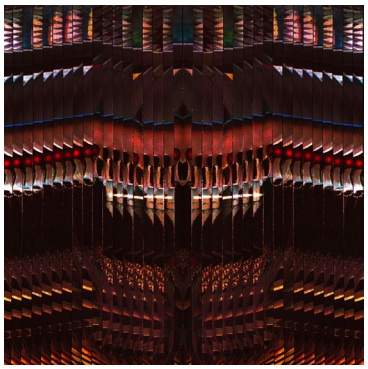
De América y Europa (2016)

AULA | RECORDS

Sello discográfico creado por la Usach para registrar y difundir música docta chilena e internacional. Desde 2019, ha publicado más de 25 discos en formato vinilo, CD y cassette y su catálogo abarca desde el repertorio barroco hasta la creación contemporánea.

Puedes escuchar los discos pinchando en las portadas

Viaje a la Luna
Orquesta Usach & Jorge Pepi
Disponible en CD - Vinilo agotado



El Divino Soliloquio
Orquesta Usach & Juan Manuel Quinteros
Disponible en CD - Vinilo agotado

El País de Sed
Orquesta Usach & Tomás Brantmayer
Disponible en CD - Vinilo agotado

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

El Gato con Botas
Orquesta Usach & Carlos Isamitt
Disponible en vinilo 7"

Manifiesto - El Derecho de Vivir en Paz
Syntagma Musicum & Coro Madrigalista Usach
Disponible en vinilo 7"

Postrimerías
Orquesta Usach & Esteban Correa
Disponible en vinilo 7"

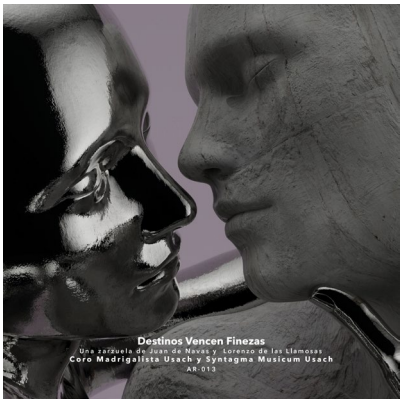
El Húsar de la Muerte (remasterizado)
Orquesta Usach & Horacio Salinas
Vinilo agotado

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

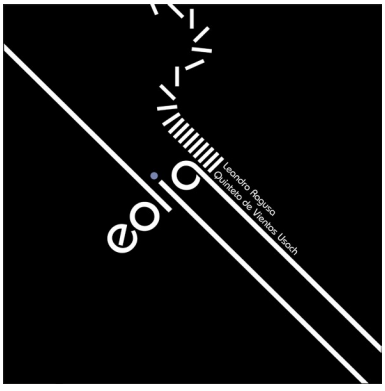
Cantos en Memoria de Joane Florvil
Ensamble de Percusiones Usach & Carlomarco
Disponible en cassette - Vinilo agotado

Paisajes Extintos
Campaneros de Santiago
Disponible en vinilo - CD agotado

El Último de los Románticos
Orquesta Usach & Enrique Soro
Disponible en vinilo 2LP + 7" - CD agotado



Destinos Vencen Finezas
Coro Madrigalista & Syntagma Musicum Usach
Disponible en CD



Eolia
Leandro Ragusa & Quinteto de Vientos Usach
Disponible en CD

Despliegues
Orquesta Usach & Resonancia Femenina
Disponible en vinilo 10"

Fewla
Orquesta Usach & Claudio Pérez Llaiquel
Disponible en vinilo 12"

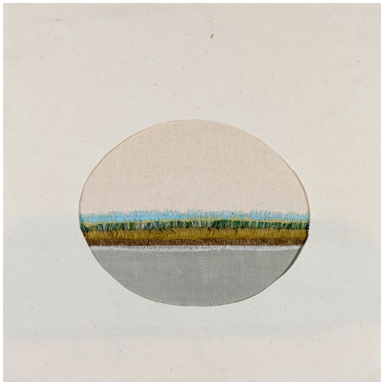
XVI Festival Internacional de Música Antigua Usach
Varios artistas
Disponible en vinilo 12" y CD

Nueva Transición
Varios Artistas
Disponible en vinilo 12"

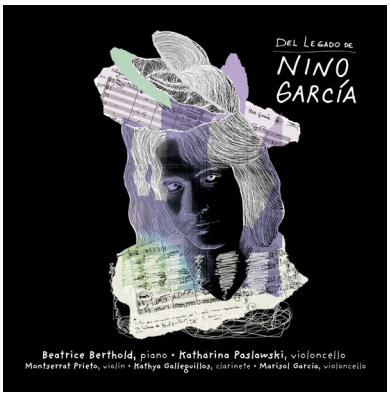
Perico Trepa por Chile
Quinteto Metropolitano & Claudio Pérez Llaiquel
Disponible en vinilo 12" y CD

Música Imaginada
Horacio Salinas
Disponible box set 6 CD + booklet

Sinfonía Democrática
Romilio Orellana
Disponible en CD



Paisajes Interrumpidos
Roberta Lazo
Proximamente en vinilo de 10"



Del legado de Nino García
Varias artistas
Disponible en vinilo 12" y CD

Sobre la tumba de una estrella
Andrés Maupoint · Orquesta Usach · Mario Oyanadel
Disponible en vinilo 10"

Departamento de Extensión Usach

Dirección
Andrés Zúñiga

Coordinación
Natalia Mejías

Jefatura administrativa
Pablo Carreño

Coordinación de elencos
Javier Farfán

Archivo de Orquesta Usach
Alicia Fischer

Archivo de Coros Usach
Esmeralda Opazo

Producción / Iluminación
Daniela Valenzuela

Asistencia de producción
Raquel Vásquez
Brian Tapissier

Sonido
Fernando Rojas

Técnica
Patricio Almarza
Silas Castro
Camilo Gálvez
Luis Moreno

Comunicaciones
Rodrigo Alarcón
Daniela Valdés
Pablo Gutiérrez

Diseño
Romina Marín

Personal de apoyo
Lila Henríquez
José Pizarro
Dachena Dorvilus
Leyra Olguín
Anaís Díaz

Corporación Cultural Usach

Dirección ejecutiva
Daniela Benincasa

Administración y finanzas
Paula Chavarría

Jefatura de proyectos
Fabián Rosales

Asistencia de proyectos
Nora Curín

Contabilidad
Yariza Silva

Producción
Alejandra Saldivia

Comunicaciones
Scarlette Araya

Síguenos en nuestras redes sociales

usachextension

extensionusach

extensionusach

extensionusach

Av. Víctor Jara #3555, Estación Central

562 2718 2717 - 562 2718 2704

Escucha nuestra selección musical y revive todos los conciertos del Teatro Aula Magna a través de Radio Usach

Atlas musical de Chile
Lunes · 22:00

Notas de colección
Martes · 22:00

Aula en vivo
Miércoles · 22:00

94.5 FM | 50.2 TVD | Diariousach.cl

94.5 Radio Usach