

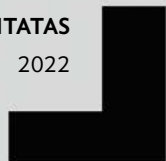

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

「EN VIVO BACH SANTIAGO

INTEGRAL DE CANTATAS

2022

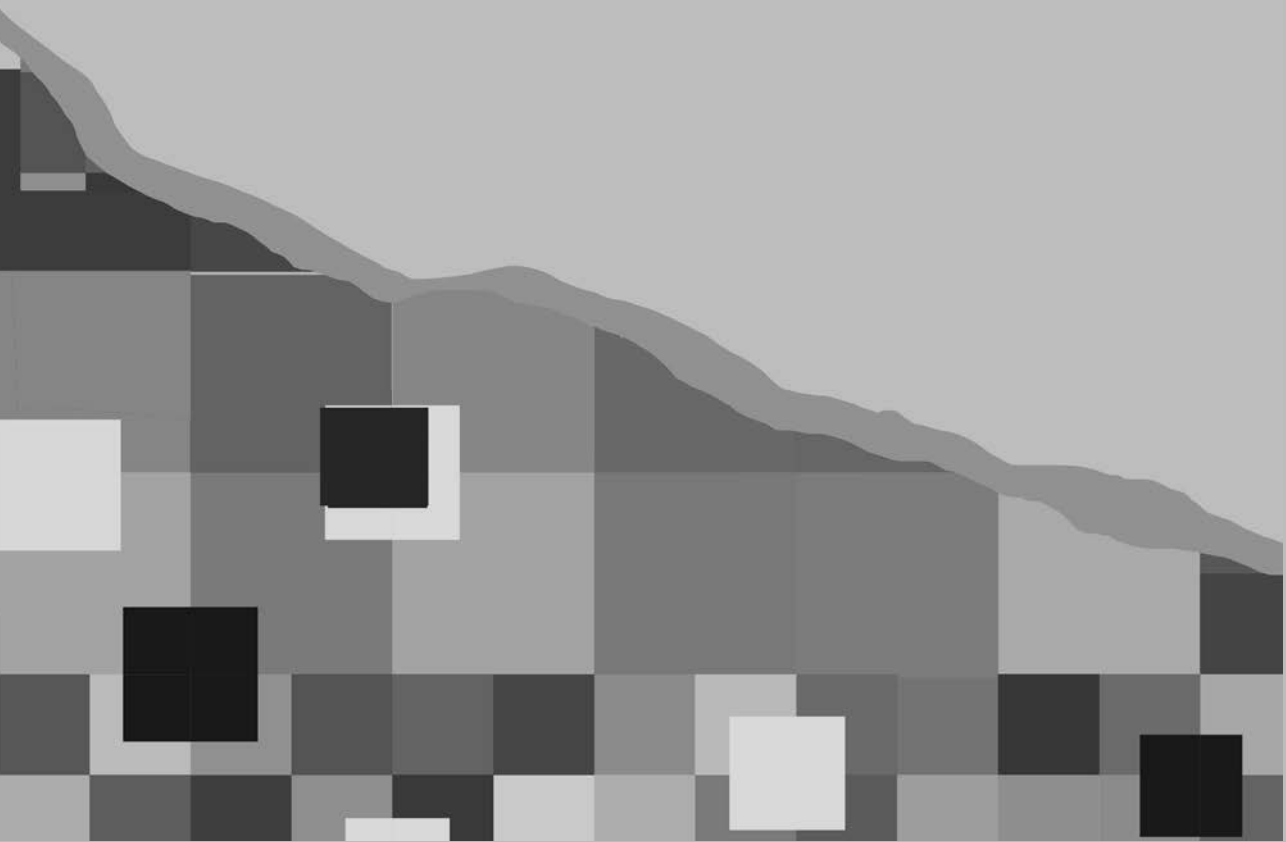

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

BACH SANTIAGO

INTEGRAL DE
CANTATAS

MAYO 2022

CONCIERTO 26

DOMINGO 15. 18:00 hrs.

EN VIVO Y STREAMING

CANTATAS BWV 116, BWV 124,
BWV 60 y BWV 136

IGLESIA LUTERANA

Lota 2330, Providencia

A black and white portrait of an elderly man with curly hair and a beard, wearing a suit and tie, looking to the left. The background is a blurred outdoor setting with a building and trees.

VÍCTOR ALARCÓN DÍAZ

(1958 - 2018)

Director de coros, educador y gestor cultural chileno. Académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Director Musical del Proyecto Nacional Crecer Cantando impulsado por el Teatro Municipal de Santiago. Creó numerosas agrupaciones corales, entre las que se cuentan los coros Bellas Artes, Estudiantes UC, Crecer Cantando y el Ensemble Vocal e Instrumental Concerto Vocale, con los que realizó conciertos en Chile, América y Europa. Dirigió las principales obras del repertorio sinfónico coral y abordó repertorio de todas las épocas. Impartió talleres en Cuba, Argentina, Perú, Cataluña, EE.UU. y en todas las regiones de Chile. En tres oportunidades, recibió el Premio de la Crítica, mención Música, otorgado por el Círculo de Críticos de Arte de Chile. Recibió el Premio a la gestión educacional, otorgado por el Consejo de la Música-UNESCO Chile. Su último y más querido proyecto fue **Bach Santiago**, que en 2018 inició la interpretación de la integral de las cantatas de Johann Sebastian Bach.

BACH SANTIAGO

Cumpliendo un sueño atesorado por décadas, el domingo 15 de julio de 2018, en la Iglesia Luterana El Redentor en Santiago de Chile, comenzamos una gran travesía, que comprometerá nuestro quehacer a lo largo de más de seis años: interpretar la integral de las Cantatas de Johann Sebastian Bach (1685-1750), uno de los corpus musicales más extraordinarios del arte universal.

Muchos son los compañeros de ruta que por más de 30 años han escuchado este anhelo, en medio de viajes, cursos, talleres, giras, ensayos y conciertos. Posiblemente incrédulos, sus ojos nunca dejaron de brillar ante semejante ocurrencia.

Hoy comenzamos, con la convicción que los cantantes, instrumentistas ensambles vocales y coros chilenos están maduros para afrontar la tarea. Nuestros conservatorios, escuelas de música y nuestros programas nacionales: Crecer Cantando, FOJI y el público, han cimentado el camino.

Los programas de estudios musicales primarios y avanzados jamás han dejado de considerar a Bach como una de las bases de la formación de intérpretes y compositores. Él siempre colabora e indica el camino en su afán enciclopédico de abordar todas las posibilidades del contrapunto, la instrumentación y el canto, estableciendo las técnicas del aprendizaje musical, desde un niño que comienza, hasta el músico profesional.

Será una jornada bella y larga, llena de retos musicales e incertidumbres económicas. Procuraremos que siempre estén los experimentados y los estudiantes avanzados, los de adentro y los de fuera de Chile, los de 415 y los de 440. Que Bach Santiago sea un lugar de encuentro y acogida académica y artística para todos los que amamos este inagotable legado.

Soñemos juntos, logremos que en Chile, por primera vez, suenen todas las Cantatas de Bach.

Agradecimientos de vida a:

Hanns Stein, Guido Minoletti y Hans Joachim Rotzsch.

Víctor Alarcón Díaz

LAS CANTATAS DE BACH

La cantata, desde su nacimiento en Italia, y con un desarrollo íntimamente relacionado con el de la ópera, alcanzó un lugar prominente entre los géneros musicales del siglo 17 y comienzos del 18, y llegó a un punto culminante en la Alemania protestante con la obra de J.S. Bach.

Entre los factores que ayudaron a esta culminación se encuentra en primer lugar la convicción de Lutero de que la palabra de Dios, establecida en la Biblia, debía ser proclamada, y que la música era un medio relevante para este efecto. Esta proclamación se hacía realidad en el sermón, que ocupaba un lugar central en el servicio litúrgico protestante y la cantata, su complemento, se puede decir que era un verdadero sermón puesto en música.

Para componer sus cantatas religiosas, Bach debía proveerse de un libreto de los que habían sido escritos por conocidos teólogos, o de personas que se los escribían especialmente, y que en su mayoría son desconocidas. Los textos debían concordar con las temáticas prescritas para cada fecha del calendario litúrgico e ir de acuerdo con lo que se trataría en el sermón, lo que significaba una armoniosa relación con el pastor que predicaría. Incluían versículos bíblicos y estrofas de corales (himnos), en forma literal o parafraseados, así como poesía libre.

Bach también compuso cantatas religiosas no consignadas en el año litúrgico: para matrimonios, funerales y actos cívicos, y también un número de cantatas profanas para celebraciones de reyes, príncipes, personajes de la nobleza, profesores de la universidad y para otras ocasiones, las que casi siempre transformaba posteriormente en piezas sacras (nunca al revés).

Para clarificar, amplificar y profundizar el significado del texto, hasta en los más mínimos detalles, Bach utilizaba todos los recursos musicales a su alcance, como así mismo su dominio de la teología, no para agradar y entretener sino para edificar a la congregación y glorificar a Dios.

En el repertorio de las cantatas se encuentra mucha de la música más grandiosa que escribió nuestro com-

positor. Desafortunadamente, cerca de las dos quintas partes de su creación en este género se ha perdido. La numeración de las cantatas (y de la obra de Bach en general) corresponde al orden en que fueron incluidas en el índice de sus obras (Bach-Werke-Verzeichnis), confeccionado en 1950, y no al orden cronológico de composición.

Un distinguido musicólogo del siglo pasado escribió: "El arte de la cantata en Bach es una exposición de los fundamentos y principios de la fe cristiana, y en esto no ha habido nadie más minucioso o más riguroso, más profundo o más preciso. La vida temporal y la eterna, las obras y la fe, la mortalidad y la muerte, el pecado y el arrepentimiento, el sufrimiento y la salvación todas las emociones e inspiraciones del alma cristiana fueron exaltadas por este, el más grande de los predicadores desde Lutero, no con abstracciones teológicas, sino con una presentación apasionada por medios simbólicos de una imaginación musical incomparablemente viva".

**GUIDO
MINOLETTI
SCARAMELLI**

**PREMIO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
A LA MÚSICA NACIONAL 2020**

CONCIERTO 26

CANTATAS BWV 116, BWV 124, BWV 60 y BWV 136

INTÉRPRETES

Marisol Vega, *soprano*
Javiera Lara, *mezzosoprano*
Gonzalo Quinchahual, *tenor*
Ismael Correa, *bajo*

Marcelo Perez, Lucia Ocaranza,
José Manuel Hernández, *violines I*
Christopher Osorio, Tomas Ruz,
Erika Prado, *violines II*

Mariel Godoy, *viola*
Francisca Reyes, *violoncello*
Elías Gomez, *contrabajo*
José Luis Urquieta,
Leonardo Cuevas; *oboes*
Hermes Quintanilla, *trompeta*
Verónica Sierralta, *órgano*

Ensamble Vocal
Micaela Morales, *soprano*
Catalina Menares, *alto*
Martín Aurra, *Tenor*
Cristian Moya, *Bajo*

David Núñez, *director*

CANTATA BWV 116 "Du Friedefürst, Herr Jesu Christ"

Composición: 1724, Leipzig.
Ocasión: Domingo 25 después de Trinidad.
Epístola: 1 Tesalonicenses 4: 13-18 (La segunda venida de Cristo).

Evangelio: Mateo 24: 15-28 (Señales antes del fin).
Texto: Autor anónimo, que incluye la estrofa 1 del himno que da título a la cantata, de Johann Rist (1), y la 5 de "Es ist genug, so nimm, Herr, meinen Geist" de Franz Joachim Burmeister (5).

Es un lamento sobre el infortunio que mercedamente ha recaído sobre la humanidad, y una súplica por perdón y ayuda en momentos difíciles de terror y angustia.

1. Coral: coro, orquesta (corno, 2 oboes d'amore, cuerdas, continuo).

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ,
Wahr' Mensch und wahrer Gott,
Ein starker Nothelfer du bist
Im Leben und im Tod.
Drum wir allein
Im Namen dein
Zu deinem Vater schreien.

Príncipe de paz, Señor Jesucristo,
verdadero hombre y verdadero Dios,
eres una poderosa ayuda en las dificultades,
en la vida y en la muerte:
Por eso,
solo en tu nombre,
clamamos a tu Padre.

Línea por línea canta el coro el coral, dentro de una textura instrumental independiente, con una parte de violín 1 predominante. La melodía va en el soprano (+ corno) en notas

largas, y las demás voces acompañan algunas veces homofónicamente, y otras en contrapunto imitativo.

2. Aria: contralto, oboe d'amore, continuo.

Ach, unaussprechlich ist die Not
Und des erzürnten Richters Dräuen!

¡Ah, inexpresable son la angustia y las
amenazas del irritado juez!

Kaum, dass wir noch in dieser Angst,
Wie du, o Jesu, selbst verlangst,
Zu Gott in deinem Namen schreien.

Apenas podemos en esta ansiedad,
como tú mismo, oh Jesús, pides,
clamar a Dios en tu nombre.

Aria 'da capo' modificada (ABA'), con una parte de oboe d'amore *cantabile*, no figurativa, que dialoga de igual a igual con la voz. En la sección A (y A') la palabra "Not" (angustia) es resaltada con una nota larga, tenida, y "erzürnten" (irritado) con un melisma. En B, las palabras "Angst" (ansiedad) y "verlangst" (pides) llevan notas largas, tenidas, y la primera, además, una subida cromática y un trino.

3. Recitativo: tenor, continuo.

Gedenke doch,
O Jesu, dass du noch
Ein Fürst des Friedens heißest!
Aus Liebe wolltest du dein Wort uns senden.
Will sich dein Herz auf einmal von uns wenden,
Der du so große Hülfe sonst beweisest?

¡Recuerda,
oh Jesús, que todavía
eres un príncipe de paz!
Por amor quisiste enviarnos tu palabra.
¿Se apartará tu corazón repentinamente de
nosotros, el que antes tanta ayuda prestó?

Recitativo *secco*, con la particularidad de que en el continuo se oye dos veces el comienzo de la melodía del coral, tal vez por la semejanza de este texto con el original.

4. Terzetto: soprano, tenor, bajo, continuo.

Ach, wir bekennen unsre Schuld
Und bitten nichts als um Geduld
Und um dein unermesslich Lieben.

Ay, reconocemos nuestra culpa,
y tan solo te pedimos paciencia
y tu amor inconmensurable.

Es brach ja dein erbarmend Herz,
Als der Gefallnen Schmerz
Dich zu uns in die Welt getrieben.

Se rompió tu misericordioso corazón,
cuando el dolor de los caídos
te trajo a nosotros en este mundo.

También con forma 'da capo' modificada (ABA'). En el ritornello inicial se esboza el tema que servirá para el juego imitativo de las tres voces. En la sección B, se apartan del tema para realizar juntas un giro descendente que culmina en un largo acorde, tenido, con el que describen "el dolor de los caídos".

5. Recitativo: contralto, cuerdas, continuo.

Ach, lass uns durch die scharfen Ruten
Nicht allzu heftig bluten!
O Gott, der du ein Gott der Ordnung bist,
Du weißt, was bei der Feinde Grimm
Vor Grausamkeit und Unrecht ist.
Wohlan, so strecke deine Hand
Auf ein erschreckt geplagtes Land,
Die kann der Feinde Macht bezwingen
Und uns beständig Friede bringen!

¡Ay, haz que por los duros azotes
no sangremos demasiado!
Oh Dios, que eres un Dios de paz,
tú conoces la crueldad y la injusticia
que hay en la furia del enemigo.
Extiende, pues, tu mano
sobre esta tierra aterrorizada y atormentada,
que pueda triunfar sobre el poder del enemigo
y darnos una paz duradera.

Oración en forma de recitativo, acompañado por un tranquilo movimiento de las cuerdas, y que termina en estilo arioso para subrayar la frase "y danos una paz duradera".

6. Coral: coro, orquesta.

Erleucht auch unser Sinn und Herz
Durch den Geist deiner Gnad,
Dass wir nicht treiben draus ein Scherz,
Der unsrer Seelen schad.
O Jesu Christ,
Allein du bist,
Der solchs wohl kann ausrichten.

Ilumina también nuestra mente y corazón
mediante el Espíritu de tu gracia,
para que no obremos con ligereza,
para perjuicio de nuestra alma.
Oh Jesucristo,
tú eres el único
que puede realmente hacer esto.

Los instrumentos refuerzan las voces en este coral armonizado en forma simple.

CANTATA BWV 124 "Meinen Jesum lass ich nicht"

Composición: 1725, Leipzig.

Ocasión: Primer domingo después de Epifanía.

Epístola: Romanos 12: 1-6 (Los deberes cristianos).

Evangelio: Lucas 2: 41-52 (El niño Jesús en el Templo).

Texto: Autor desconocido, que se basa en el himno que da título a la cantata, de Christian Keymann, conservando literalmente las estrofas 1 y 6 (1, 6) y reelaborando libremente las restantes.

Expresa el compromiso del cristiano de no abandonar a Jesús, que por él se ha entregado, ni en la vida ni en la muerte, y rendirle su vida como un regalo en agradecimiento. Expresa también su desprecio por el mundo y su esperanza de encontrar el verdadero gozo en el cielo, junto a Jesús.

1. Coral: coro, orquesta (corno, oboe d'amore, cuerdas, continuo).

Meinen Jesum lass ich nicht,
Weil er sich für mich gegeben,
So erfordert meine Pflicht,
Klettenweis an ihm zu kleben.
Er ist meines Lebens Licht,
Meinen Jesum lass ich nicht.

A mi Jesús no abandonaré,
porque él se ha entregado por mí,
así lo pide mi deber,
que me una íntimamente a él.
Él es la luz de mi vida;
a mi Jesús no abandonaré.

La orquesta participa con material temático propio, con ritmo de *minuetto* y con el oboe d'amore como instrumento solista. El coro presenta el coral línea por línea, con la melodía en el soprano (+ corno), mientras las demás voces acompañan con textura homofónica o levemente polifónica. Las frases del soprano terminan con notas largas, bajo las cuales el resto de las voces repiten, con nueva música, la frase ya enunciada por ellas.

2. Recitativo: tenor, continuo.

Solange sich ein Tropfen Blut
In Herz und Adern reget,
Soll Jesus nur allein
Mein Leben und mein alles sein.
Mein Jesus, der an mir so große Dinge tut:
Ich kann ja nichts als meinen Leib und Leben
Ihm zum Geschenke geben.

Mientras una gota de sangre
por mi corazón y mis venas corra,
solo Jesús
será mi vida y mi todo.
A mi Jesús, que por mí hace tan grandes cosas,
no puedo sino entregarle mi cuerpo y mi vida
como regalo.

Declaración simple, silábica, en forma de recitativo secco.

3. Aria: tenor, oboe d'amore, cuerdas, continuo.

Und wenn der harte Todesschlag
Die Sinnen schwächt, die Glieder rühret,
Wenn der dem Fleisch verhasste Tag
Nur Furcht und Schrecken mit sich führet,
Doch tröstet sich die Zuversicht:
Ich lasse meinen Jesum nicht.

Y cuando el duro golpe de la muerte
debilita mis sentidos y conmueva mis
miembros, cuando el odiado día para la carne
traiga solo miedo y terror,
esta confianza me consolará:
a mi Jesús no abandonaré.

Se divide en tres secciones que abarcan el texto completo. El tenor dialoga con el oboe con líricas líneas, y en las cuerdas lo que predomina durante todo el aria es una figura de cuatro notas batidas en acordes, representando el "miedo y terror" que menciona el texto.

4. Recitativo: bajo, continuo.

Doch ach!
Welch schweres Ungemach
Empfindet noch allhier die Seele?
Wird nicht die hart gekränkte Brust
Zu einer Wüstenei und Marterhöhle
Bei Jesu schmerzlichstem Verlust?
Allein mein Geist sieht gläubig auf
Und an den Ort, wo Glaub und Hoffnung prangen,
Allwo ich nach vollbrachtem Lauf
Dich, Jesu, ewig soll umfängen.

¡Pero, ay!
¿Qué difíciles adversidades
experimentará todavía mi alma aquí?
¿No se convertirá mi pecho, duramente
acongojado, en un desierto y un antro de
martirio por la dolorosísima pérdida de Jesús?
Pero mi espíritu levanta la vista confiado
hacia el lugar donde brillan la fe y la esperanza,
donde, terminada mi carrera,
te abrazaré, Jesús, por siempre.

Recitativo *secco*, en el que la declamación silábica se rompe únicamente para describir gráficamente la palabra "*Lauf*" (carrera) mediante una escala ascendente en semicorcheas.

5. Aria Duetto: soprano, contralto, continuo.

Entziehe dich eilends, mein Herze, der Welt,
Du findest im Himmel dein wahres Vergnügen.

Escapa con prisa, corazón mío, del mundo;
en el cielo encontrarás tu verdadero gozo.

Wenn künftig dein Auge den Heiland erblickt,
So wird erst dein sehndes Herze erquickt,
So wird es in Jesu zufriedengestellt.

Cuando en el futuro tus ojos vean al Salvador,
solo entonces tu anhelante corazón se
reanimará, y en Jesús se complacerá.

Duetto en forma 'da capo' (ABA), con ritmo de danza, en el que la música se desenvuelve en un movimiento permanente ("escapa con prisa"). Las dos voces proceden en una constante imitación canónica.

6. Coral: coro, orquesta.

Jesum lass ich nicht von mir,
Geh ihm ewig an der Seiten;
Christus lässt mich für und für
Zu den Lebensbächlein leiten.
Selig, der mit mir so spricht:
Meinen Jesum lass ich nicht.

No dejaré que Jesús se aleje de mí;
eternamente iré a su lado.
Cristo me conduce permanentemente
a las aguas de la vida.
Bienaventurado quien conmigo diga:
a mi Jesús no abandonaré.

Coral final armonizado, como es habitual, en forma simple, con las voces dobladas por los instrumentos.

CANTATA BWV 60 "O Ewigkeit, du Donnerwort" [I]

Composición: 1723, Leipzig.

Ocasión: Domingo 24 después de Trinidad.

Epístola: Colosenses 1: 9-14 (Pablo ora por los colosenses).

Evangelio: Mateo 9: 18-26 (La hija de Jairo, y la mujer que tocó el manto de Jesús).

Texto: Autor anónimo, que incluye la estrofa 1 del himno que da título a la cantata, de Johann Rist (1), y la 5 de "Es ist genug, so nimm, Herr, meinen Geist" de Franz Joachim Burmeister (5).

Un diálogo entre las figuras alegóricas de el Temor(C) y la Esperanza (B), representa las vacilaciones entre la desesperación y la confianza de una persona que enfrenta la muerte. Hacia el final, la voz de Cristo reemplaza a la Esperanza en el diálogo, y sus palabras le dan tranquilidad y alegría.

1. Coral y Aria: contralto, tenor, orquesta (corno, 2 oboes d'amore, cuerdas, continuo).

Alt (Furcht):

O Ewigkeit, du Donnerwort,
O Schwert, das durch die Seele bohrt,
O Anfang sonder Ende!
O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit,
Ich weiß vor großer Traurigkeit
Nicht, wo ich mich hinwende.
Mein ganz erschrocken Herz erbebt,
Dass mir die Zung am Gaumen klebt.

Tenor (Hoffnung):

Herr, ich warte auf dein Heil.

Contralto (El Temor):

¡Oh eternidad, palabra tronante,
oh espada, que atraviesa el alma,
oh principio sin fin!
Oh eternidad, tiempo sin tiempo,
no sé, con gran tristeza,
adónde me dirijo.
Mi corazón asustado tiembla, de forma
que la lengua se me pega al paladar.

Tenor (La Esperanza):

Señor, espero tu salvación (Gn. 49:18).

La voz de contralto (El Temor), doblada por el corno, va presentando, de trecho en trecho, cada frase del coral. Después de la tercera frase entra el tenor (La Esperanza) y sigue hasta el final, repitiendo incesantemente, de diversas formas, "Señor, espero tu salvación". Destacan las notas tenidas y los melismas en la palabra "warte" (espero). En la orquesta, el temor es representado por los trémolos de las cuerdas y el continuo, y la esperanza parece ser descrita por las líneas fluidas de los oboes.

2. Recitativo: contralto, tenor, continuo.

Alt (Furcht):

O schwerer Gang zum letzten Kampf und Streite!

Tenor (Hoffnung):

Mein Beistand ist schon da,
Mein Heiland steht mir ja
Mit Trost zur Seite.

Alt (Furcht):

Die Todesangst, der letzte Schmerz
Ereilt und überfällt mein Herz
Und martert diese Glieder.

Tenor (Hoffnung):

Ich lege diesen Leib vor Gott zum Opfer nieder.
Ist gleich der Trübsal Feuer heiß,
Genung, es reinigt mich zu Gottes Preis.

Alt (Furcht):

Doch nun wird sich der Sünden große Schuld
vor mein Gesichte stellen.

Tenor (Hoffnung):

Gott wird deswegen doch kein Todesurteil fällen.
Er gibt ein Ende den Versuchungslagen,
Dass man sie kann ertragen.

Contralto (El Temor):

¡Oh difícil camino hasta la última batalla y contienda!

Tenor (La Esperanza):

Mi auxilio está ya aquí,
mi Salvador está a mi lado
para consolarme.

Contralto (El Temor):

La angustia de la muerte, el último dolor,
sorprende y ataca mi corazón
y martiriza mis miembros.

Tenor (La Esperanza):

Pongo este cuerpo ante Dios como ofrenda.
Si el fuego de la tribulación es suficiente,
me purifica para la alabanza de Dios.

Contralto (El Temor):

Pero ahora la gran culpa de mis pecados
se presentará ante mi rostro.

Tenor (La Esperanza):

Dios no dictará sentencia de muerte por eso.
Pone fin al tormento de las tentaciones,
de modo que se puedan soportar.

Comienza como recitativo secco, y en dos oportunidades cambia a arioso. En el primero, en el contralto, hay un melisma cromático y sincopado en la palabra "martert" (martiriza), acompañado de breves acordes del continuo; en el segundo, en el tenor, un melisma de gran amplitud destaca la palabra "ertragen" (soportar), acompañado por una línea complementaria del continuo.

3. Aria Duetto: contralto, tenor, oboe d'amore, violín, continuo.

Alt (Furcht):

Mein letztes Lager will mich schrecken,

Contralto (El Temor):

Mi último lecho me aterroriza,

Tenor (Hoffnung):
Mich wird des Heilands Hand bedecken,

Tenor (La Esperanza):
Me cubrirá la mano del Salvador,

Alt (Furcht):
Des Glaubens Schwachheit sinket fast,

Contralto (El Temor):
Mi débil fe casi se hunde,

Tenor (Hoffnung):
Mein Jesus trägt mit mir die Last.

Tenor (La Esperanza):
Mi Jesús lleva la carga conmigo,

Alt (Furcht):
Das offene Grab sieht greulich aus,

Contralto (El Temor):
La tumba abierta se ve horrible,

Tenor (Hoffnung):
Es wird mir doch ein Friedenshaus.

Tenor (La Esperanza):
Pero para mí será una morada de paz.

Hay tres secciones, cada una con el siguiente esquema: Temor --- Esperanza --- Ambos, con La Esperanza prolongándose un poco más. En los instrumentos, los ritmos punteados del oboe y el continuo parecen describir la idea del temor, y las fluidas escalas del violín, la de la esperanza. Hacia el final, llaman la atención las vocalizaciones del tenor subrayando "Friedenshaus" (morada de paz).

4. Recitativo y Arioso: contralto, bajo, continuo.

Alt (Furcht):
Der Tod bleibt doch der menschlichen
Natur verhasst
Und reißet fast
Die Hoffnung ganz zu Boden.

Contralto (El Temor):
La muerte sigue siendo odiada por la
naturaleza humana,
y casi derriba
al suelo a la esperanza.

Baß (vox Christi):
Selig sind die Toten;

Bajo (voz de Cristo):
Bienaventurados los muertos;

Alt (Furcht):
Ach! aber ach, wieviel Gefahr
Stellt sich der Seele dar,
Den Sterbeweg zu gehen!
Vielleicht wird ihr der Höllenrachen
Den Tod erschrecklich machen,
Wenn er sie zu verschlingen sucht;

Contralto (El Temor):
¡Ay! ¡Cuántos peligros
se le presentan al alma
en el camino hacia la muerte!
Quizás las fauces del infierno
le harán aterradora la muerte,
cuando intenten devorarla;

Vielleicht ist sie bereits verflucht
Zum ewigen Verderben.

Baß (vox Christi):

Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben;

Alt (Furcht):

Wenn ich im Herren sterbe,
Ist denn die Seligkeit mein Teil und Erbe?
Der Leib wird ja der Würmer Speise!
Ja, werden meine Glieder
Zu Staub und Erde wieder,
Da ich ein Kind des Todes heiße,
So schein ich ja im Grabe an verderben.

Baß (vox Christi):

*Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben,
von nun an.*

Alt (Furcht):

Wohlan!
Soll ich von nun an selig sein:
So stelle dich, o Hoffnung, wieder ein!
Mein Leib mag ohne Furcht im Schlafe ruhn,

Der Geist kann einen Blick in jene Freude tun.

quizás ya está condenada
a la perdición eterna.

Bajo (voz de Cristo):

Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor;

Contralto (El Temor):

Si muero en el Señor,
¿es la salvación mi parte y herencia?
¡El cuerpo por cierto será alimento de gusanos!
Sí, mis miembros volverán
al polvo y a la tierra,
y como soy hijo(a) de la muerte,
ya parece que me corroppo en la sepultura.

Bajo (voz de Cristo):

*Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor,
de aquí en adelante (Ap. 14:13).*

Contralto (El Temor):

¡Pues bien!
Si seré bienaventurado de aquí en adelante:
¡Entonces preséntate, oh esperanza, de nuevo!
Mi cuerpo puede descansar sin temor en el sueño,

y mi espíritu puede vislumbrar esa alegría.

El recitativo secco del contralto es interrumpido tres veces por ariosos del bajo, representando la voz de Cristo, acompañado por una línea, mayormente de corcheas, del continuo. En su última intervención hay un melisma sobre "sterben" (mueren), notable por emplear 10 de las 12 notas de la escala cromática.

5. Coral: coro, orquesta.

Es ist genug;

**Herr, wenn es dir gefällt,
So spanne mich doch aus!**

Mein Jesu kömmt;

Nun gute Nacht, o Welt!

Ich fahr ins Himmelshaus,

Es suficiente;

**¡Señor, si te place,
libérame!**

Mi Jesús llega;

ahora, ¡buenas noches, oh mundo!

voy hacia la morada celestial;

**Ich fahre sicher hin mit Frieden,
Mein großer Jammer bleibt danieden.
Es ist genug.**

**voy seguro(a) y en paz.
Mi gran miseria queda abajo.
Es suficiente.**

La melodía del coral tiene la particularidad de comenzar con un tritono, melódicamente disonante, que fascinó a Alban Berg y lo utilizó en su concierto para violín (2º movimiento). Pero también habría que destacar la armonía descriptiva que emplea Bach, especialmente en la frase que dice "mi gran miseria queda abajo". En otro sentido, la versión es simple, con las voces dobladas por los instrumentos.

CANTATA BWV 136 "Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz"

Composición: 1723, Leipzig.

Ocasión: Octavo domingo después de Trinidad.

Evangelio: Romanos 8: 12-17 (Los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios).

Mateo 7: 15-23 (Advertencia contra los falsos profetas; "por sus frutos los conoceréis").

Texto: Autor desconocido, que utiliza un versículo de salmo (1) y la estrofa 9 del himno "Wo soll ich fliehen hin" de Johann Heermann (6).

Habla de la necesidad de una verdadera fe y advierte contra la hipocresía. Reconoce la naturaleza corrupta del ser humano, y recalca el valor y la fuerza purificadora de la sangre de Jesús, que nos justifica ante el juicio, a pesar de llevar todavía en nosotros las manchas del pecado heredadas de la caída de Adán.

1. Coro: coro, orquesta (corno, oboe, oboe d'amore, cuerdas, continuo).

*Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz;
prüfe mich und erfahre, wie ichs meine!*

*Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;
¡pruébame y conoce mis pensamientos!
(Sal. 139:23)*

Se compone de dos fugas corales sobre un tema enunciado al inicio por el corno, separadas por un interludio orquestal. La orquesta tiene un carácter concertante, sobresaliendo el corno y el violín 1, secundado a momentos por el oboe, con sus numerosas figuraciones de semicorcheas.

2. Recitativo: tenor, continuo.

Ach, dass der Fluch, so dort die Erde schlägt
Auch derer Menschen Herz getrogen!
Wer kann auf gute Früchte hoffen,
Da dieser Fluch bis in die Seele dringet,
So dass sie Sündendornen bringet
Und Lasterdisteln trägt.
Doch wollen sich oftmals die Kinder der Höllen
In Engel des Lichtes verstellen;
Man soll bei dem verderbten Wesen

¡Ay, la maldición que golpea la tierra ha
engañado también el corazón de los humanos!
Quién puede esperar buenos frutos,
si esta maldición penetra en el alma,
trae las espinas del pecado
y porta los cardos del vicio.
Pero muchas veces los hijos del infierno fingen
ser ángeles de luz;
con esta naturaleza corrupta tendríamos que

Von diesen Dornen Trauben lesen.
Ein Wolf will sich mit reiner Wolle decken,
Doch bricht ein Tag herein,
Der wird, ihr Heuchler, euch ein Schrecken,
Ja unerträglich sein.

cosechar uvas de estas espinas.
Un lobo se puede cubrir con pura lana,
pero amanecerá un día
en que para vosotros, hipócritas, el terror
será insoportable.

Declaración en forma de recitativo *secco*.

3. Aria: contralto, oboe d'amore, continuo.

Es kömmt ein Tag,
So das Verborgne richtet,
Vor dem die Heuchelei erzittern mag.

Llegará un día
en que él juzgará lo oculto,
ante lo cual la hipocresía temblará.

Denn seines Eifers Grimm vernichtet,
Was Heuchelei und List erdichtet.

Pues la ira de su celo destruirá lo que la
hipocresía y la astucia inventaron.

Aria 'da capo' modificada (ABA'), con una parte central, sin oboe, contrastante en métrica y *tempo*, de acuerdo al sentido del texto. Palabras como "erzittern" (temblar), "vernichtet" (destruye) y "erdichtet" (inventa), reciben especiales vocalizaciones.

4. Recitativo: bajo, continuo.

Die Himmel selber sind nicht rein,
Wie soll es nun ein Mensch vor diesem Richter sein?
Doch wer durch Jesu Blut gereinigt,
Im Glauben sich mit ihm vereinigt,
Weiß, dass er ihm kein hartes Urteil spricht.
Kränkt ihn die Sünde noch,
Der Mangel seiner Werke,
Er hat in Christo doch
Gerechtigkeit und Stärke.

Si los cielos mismos no son puros,
¿cómo podrá un ser humano presentarse ante el juez?
Mas el que por la sangre de Jesús ha sido
purificado, y unido a él por la fe, sabe que no
pronunciará un juicio duro contra él.
Aún le mortifica el pecado
y la deficiencia de sus obras,
pero encuentra en Cristo
justicia y fortaleza.

Recitativo *secco*, que concluye en un arioso que destaca las palabras "encuentra en Cristo justicia y fortaleza".

5. Aria Duetto: tenor, bajo, violines 1 y 2 al unísono, continuo.

Uns treffen zwar der Sünden Flecken,
So Adams Fall auf uns gebracht.

Por cierto, hallamos en nosotros las manchas
del pecado, traídas por la caída de Adán.

Allein, wer sich zu Jesu Wunden,
Dem großen Strom voll Blut gefunden,
Wird dadurch wieder rein gemacht.

Solo quien ha encontrado para sí la gran
corriente de sangre de las heridas de Jesús,
será por ellas purificado nuevamente.

Aria en dos secciones, en la que los cantantes marchan ya sea en forma homofónica o en imitaciones. Las palabras "*Flecken*" (manchas) y "*Strom*" (corriente) son destacadas con descriptivas vocalizaciones.

6. Coral: coro, orquesta.

**Dein Blut, der edle Saft,
Hat solche Stärk und Kraft,
Dass auch ein Tröpflein kleine
Die ganze Welt kann reine,
Ja, gar aus Teufels Rachen
Frei, los und ledig machen.**

**Tu sangre, noble savia,
tiene tal fuerza y poder,
que hasta una pequeña gotita
puede purificar al mundo entero,
e incluso de las fauces del demonio
liberarnos y salvarnos.**

La armonización simple, con doblaje instrumental del coro, es expandida a cinco voces con la adición de una parte aguda, independiente, de violín.

Guido Minoletti

Equipo Bach Santiago:

Guido Minoletti
David Nuñez
Rodrigo del Pozo
Felipe Ramos
Gerardo Salazar

Organiza: Instituto de Música de la
Pontificia Universidad Católica de Chile

Equipo de extensión:

Karina Fischer, directora
Gerardo Salazar, subdirector de extensión
Felipe Ramos, coordinador de extensión y medios
Lady Guajardo, coordinadora de gestión
Romina de la Sotta, periodista
Francisca Meza, asistente de extensión
Mary Paz Albornoz, diseñadora
Ariana Cuevas, diseño portada
Carlos Arriagada, asistente de producción
Carmen Sánchez, asistente de conjuntos residentes

