

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

135
años
*Comprometidos
con Chile*

TRANSMISIÓN LIVE STREAMING

BACH SANTIAGO

INTEGRAL DE CANTATAS
2023

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

135
años
Comprometidos
con Chile

BACH SANTIAGO

INTEGRAL DE
CANTATAS

MAYO 2023

CONCIERTO 33

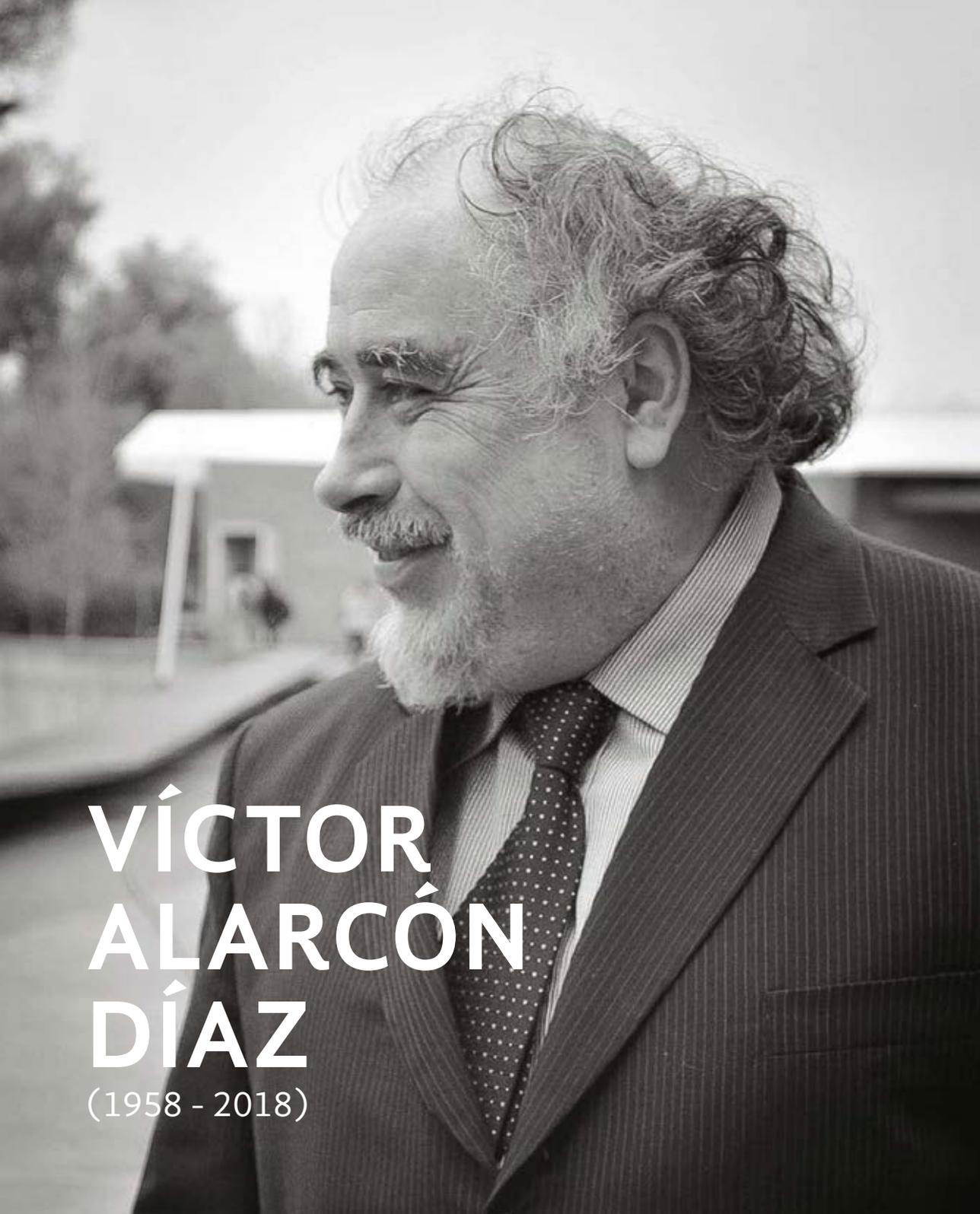
DOMINGO 14. 18:00 hrs.

EN VIVO Y STREAMING

CANTATAS BWV 146 y BWV 103

IGLESIA LUTERANA EL REDENTOR

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 33

CANTATAS BWV 146 y BWV 103

INTÉRPRETES

Solistas Vocales

Claudia Figueroa, *soprano*
María José Uribarri, *alto*
Gonzalo Quinchahual, *tenor*
Patricio Sabaté, *barítono*

Coro

Fanny Becerra, *soprano*
Andrea Manque, *alto*

Sebastián Inostroza, *tenor*
Diego Amengual, *bajo*

Orquesta

Karina Fischer, *flauta*
Leonardo Cuevas, Juan Nail,
Camila Morales; *oboes*
Carolina Navarro, *fagot*
Hermes Quintanilla, *trompeta*

Danilo Rodríguez, *órgano*
Gonzalo Beltrán, *violín I*
Miguel Ángel Muñoz, *violín II*
Paulina Sauvalle, *viola*
Sebastián Mercado, *violonchelo*
Jimena Rey, *contrabajo*

Felipe Ramos Taky, *dirección general*

CANTATA BWV 146 "Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen"

Composición: 1728 (?), Leipzig.

Ocasión: Tercer domingo después de Resurrección.

Epístola: 1 Pedro 2: 11-20 (Vivid como siervos de Dios; someteos a toda institución humana)

Evangelio: Juan 16: 16-23 (La despedida de Jesús: "vuestra tristeza se convertirá en gozo")

Texto: Autor anónimo, que incorpora un versículo de Hechos de los Apóstoles. El coral final se conserva sin texto; el editor ha elegido la estrofa 9 de "Lasset ab von euren Tränen" de Gregorius Richter.

El cristiano deberá pasar por muchas tribulaciones en este mundo. Pero llegará un día en que alcance la bienaventuranza celestial, no perturbada por angustias y dolores.

1. Sinfonía: orquesta [2 oboes, taille (corno inglés), cuerdas, órgano obligatorio, continuo]

Adaptación del primer movimiento de un concierto para clavecín, que podría, a su vez, proceder de un concierto para violín.

2. Coro: coro, orquesta (cuerdas, órgano obligatorio, continuo).

*Wir müssen durch viel Trübsal
in das Reich Gottes eingehen.*

*Es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios (Hch. 14:22).*

Reelaboración del segundo movimiento del mismo concierto, ahora sin los oboes que había agregado al primero. Al incrustar el coro dentro de la estructura orquestal, obtiene Bach una pieza de intenso dramatismo.

3. Aria: contralto, violín u órgano, continuo.

Ich will nach dem Himmel zu,
Schnödes Sodom, ich und du
Sind nunmehr geschieden.

Meines Bleibens ist nicht hier,
Denn ich lebe doch bei dir
Nimmermehr in Frieden.

Quiero ir al cielo,
vil Sodoma; yo y tú
estamos desde ahora separados.

Mi lugar de permanencia no es aquí,
porque contigo
nunca más viviré en paz.

Contrastando con el coro anterior, esta extensa aria refleja entusiasmo frente a la esperanza de la bienaventuranza celestial. Tiene forma 'da capo' (AA' BA), con amplios *ritornelli* al comienzo, al final y entre las secciones.

4. Recitativo: soprano, cuerdas, continuo.

Ach! wer doch schon im Himmel wär!
Wie dränget mich nicht die böse Welt!
Mit Weinen steh ich auf,
Mit Weinen leg ich mich zu Bette,
Wie trüglich wird mir nachgestellt!
Herr! merke, schau drauf,
Sie hassen mich, und ohne Schuld,
Als wenn die Welt die Macht,
Mich gar zu töten hätte;
Und leb ich denn mit Seufzen und Geduld
Verlassen und veracht',
So hat sie noch an meinem Leide
Die größte Freude.
Mein Gott, das fällt mir schwer.
Ach! wenn ich doch,
Mein Jesu, heute noch
Bei dir im Himmel wär!

¡Ah, quién estuviera ya en el cielo!
¡Cuánto me oprime el malvado mundo!
Llorando me levanto
y llorando me acuesto,
¡Cuán engañosamente se me persigue!
¡Señor! observa, mira
cómo me odian sin culpa,
como si el mundo tuviera poder
hasta para matarme;
y mientras vivo entre suspiros y paciencia,
en desamparo y desprecio,
ellos obtienen de mi sufrimiento
la mayor alegría.
Dios mío, esto es duro para mí.
¡Ay, si pudiera,
mi Jesús, hoy mismo
estar contigo en el cielo!

El pensamiento vuelve a las calamidades del "malvado mundo". Las armonías del acompañamiento acentúan el dramatismo de los clamores de la voz.

5. Aria: soprano, flauta, 2 oboes d'amore, continuo.

Ich säe meine Zähren
Mit bangem Herzen aus.

Siembro mis lágrimas
con corazón ansioso.

Jedoch mein Herzeleid
Wird mir die Herrlichkeit
Am Tage der seligen Ernte gebären.

Sin embargo, mi angustia
será mi gloria
en el día de la bendita cosecha.

Una expresiva aria bipartita, con un inusual acompañamiento. La primera sección gira en torno a la "siembra de lágrimas", mientras la segunda celebra con vocalizaciones la "gloria" en "el día de la bendita cosecha".

6. Recitativo: tenor, continuo.

Ich bin bereit,
Mein Kreuz geduldig zu ertragen;
Ich weiß, dass alle meine Plagen
Nicht wert der Herrlichkeit,
Die Gott an den erwählten Scharen
Und auch an mir wird offenbaren.
Itzt wein ich, da das Weltgetümmel
Bei meinem Jammer fröhlich scheint.
Bald kommt die Zeit,
Da sich mein Herz erfreut,
Und da die Welt einst ohne Tröster weint.
Wer mit dem Feinde ringt und schlägt,
Dem wird die Krone beigelegt;
Denn Gott trägt keinen nicht
mit Händen in den Himmel.

Estoy preparado,
para llevar mi cruz con paciencia;
sé que todos mis tormentos
no son dignos de compararse con la gloria
que Dios, a las huestes de los elegidos,
y a mí también, revelará.
Ahora lloro, mientras el tumulto del mundo
parece alegrarse de mi aflicción.
Pronto llegará el día
en que mi corazón se alegrará,
y el mundo, sin nadie que lo consuele, llorará.
A quien luche y batalle con el enemigo,
se le otorgará la corona;
porque Dios no lleva a nadie
de la mano al cielo.

Fervorosa declaración, en forma de recitativo secco, que enlaza con el duetto que sigue.

7. Aria Duetto: tenor, bajo, 2 oboes, cuerdas, continuo.

Wie will ich mich freuen, wie will ich mich laben,
Wenn alle vergängliche Trübsal vorbei!

¡Cómo me alegraré, cómo me aliviaré,
cuando todas las tribulaciones temporales pasen!

Da glänz ich wie Sterne und leuchte wie Sonne,
Da störet die himmlische selige Wonne
Kein Trauern, Heulen und Geschrei.

Resplandeceré como las estrellas y brillaré como el sol;
la bienaventuranza celestial no será perturbada por
tristezas, gemidos ni gritos.

Jubiloso dúo con aire de danza y forma 'da capo' (ABA). Las dos voces se mueven mayormente en forma paralela, con algunas imitaciones en comienzos de frases. En la segunda sección el canto va acompañado solo por el continuo.

8. Coral: coro, orquesta.

Freu dich sehr, o meine Seele,
und vergiß all Not und Qual,
weil dich nun Christus, dein Herre,
ruft aus diesem Jammertal.
Aus Trübsal und großem Leid
sollst du fahren in die Freud,
die kein Ohre je hat gehöret,
und in Ewigkeit auch währt.

Alégrate mucho, oh alma mía,
y olvida toda miseria y tormento,
porque ahora Cristo, tu Señor,
llama desde este valle de lágrimas.
Por aflicción y gran sufrimiento
deberías ir a la alegría
que ningún oído ha escuchado jamás,
y dura para siempre.

Coral en versión simple, con las voces dobladas por los instrumentos.

CANTATA BWV 103 "Ihr werdet weinen und heulen"

Composición: 1725, Leipzig.

Ocasión: Tercer domingo después de Pascua de Resurrección.

Epístola: 1 Pedro 2: 11-20 (Vivid como siervos de Dios; someteos a toda institución humana).

Evangelio: Juan 16: 16-23 (La despedida de Jesús: "vuestra tristeza se convertirá en gozo").

Texto: Marianne von Ziegler, que incorpora un versículo del Evangelio de Juan (1) y la estrofa 9 del himno "*Barmherz'ger Vater, höchster Gott*" de Paul Gerhardt (6).

Comienza lamentando la pérdida de Jesús, sin el cual la salvación del alma no es posible. Más adelante se pide recordar la promesa de que nuestra tristeza se convertirá en alegría. En el coral final escuchamos la voz de Jesús con palabras de consuelo para su gente.

1. Coro y Arioso: bajo, coro, orquesta (flauto piccolo, 2 oboes d'amore, cuerdas, continuo).

Chor:

*Ihr werdet weinen und heulen,
aber die Welt wird sich freuen.*

Bass:

Ihr aber werdet traurig sein.

Chor:

Doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehret werden.

Coro:

*Llorarán y gemirán,
pero el mundo se alegrará.*

Bajo:

Estaréis tristes.

Coro:

Pero vuestra tristeza se convertirá en gozo (Jn.16:20)

Ritornello --- fuga 1, T-C-S-B ("Lloraréis...") --- tutti ("pero el mundo...") --- fuga 2, B-T-C-S ("Lloraréis...") --- tutti ("pero el mundo...") --- bajo ("Estaréis tristes...") --- fuga 3, B-T-C-S --- tutti ("Pero vuestra tristeza...").

2. Recitativo: tenor, continuo.

Wer sollte nicht in Klagen untergehn,
Wenn uns der Liebste wird entrissen?
Der Seelen Heil, die Zuflucht kranker Herzen
Acht nicht auf unsre Schmerzen.

¿Quién no se sumirá en lamentos
si el Amado nos es arrebatado?
La salvación de nuestras almas, el refugio de los corazones
enfermos, ya no presta atención a nuestros dolores.

Breve recitativo *secco*, que termina en un dolorido melisma, en arioso, que destaca la palabra "*Schmerzen*" (dolores).

3. Aria: contralto, flauto piccolo (o violín o flauta), continuo.

Kein Arzt ist außer dir zu finden,
Ich suche durch ganz Gilead;
Wer heilt die Wunden meiner Sünden,
Weil man hier keinen Balsam hat?

Verbirgst du dich, so muss ich sterben.
Erbarme dich, ach, höre doch!
Du suchest ja nicht mein Verderben,
Wohlan, so hofft mein Herze noch.

No se encuentra otro médico, fuera de ti, aunque
lo busque por todo Galaad (Jer. 8:22);
¿Quién curará las heridas de mis pecados, si aquí
nadie tiene el "bálsamo"?

Si te ocultas, moriré.
¡Ten piedad, ay, escúchame!
Tú no buscas mi perdición,
entonces bien, mi corazón aún espera en ti.

Aria bipartita, con una elaborada parte de flauta. En la segunda sección destacan el atormentado melisma que subraya la palabra "*sterben*" (morir), y el gesto suplicante, con una nota larga, en la expresión "*Erbarme dich*" (ten piedad).

4. Recitativo: contralto, continuo.

Du wirst mich nach der Angst auch wiederum erquickern;
So will ich mich zu deiner Ankunft schicken,
Ich traue dem Verheißungswort,
Dass meine Traurigkeit
In Freude soll verkehret werden.

Tras la angustia me revivirás;
así me prepararé para tu venida.
Confío en la palabra de tu promesa,
de que mi tristeza
se convertirá en alegría.

Oración en forma de recitativo secco, con una extensa *coloratura*, en arioso, resaltando la palabra "*Freude*" (alegría).

5. Aria: tenor, trompeta, 2 oboes d'amore, cuerdas, continuo.

Erholet euch, betrübte Sinnen,
Ihr tut euch selber allzu weh.
Laßt von dem traurigen Beginnen,
Eh ich in Tränen untergeh,

Mein Jesus lässt sich wieder sehen,
O Freude, der nichts gleichen kann!
Wie wohl ist mir dadurch geschehen,
Nimm, nimm mein Herz zum Opfer an!

Reconfortaos, mentes atribuladas,
os hacéis demasiado daño.
Dejad ese triste comienzo;
antes de que yo rompa en llanto,

mi Jesús se dejará ver nuevamente,
¡oh alegría incomparable!
¡qué bueno lo que por esto me ha sucedido!
¡acepta mi corazón como ofrenda!

También bipartita, tiene un carácter predominantemente alegre, con ritmos "galopados" y jubilosas vocalizaciones sobre la palabra "Freude" (alegría).

6. Coral: coro, orquesta (trompeta, flauta, 2 oboes d'amore, cuerdas, continuo).

Ich hab dich einen Augenblick,
O liebes Kind, verlassen;
Sieh aber, sieh, mit großem Glück
Und Trost ohn alle Maßen
Will ich dir schon die Freudenkron
Aufsetzen und verehren;
Dein kurzes Leid soll sich in Freud
Und ewig Wohl verkehren.

Por un momento,
querido(a) hijo(a), te he abandonado;
pero mira, con gran dicha
y consuelo sin medida,
ahora la corona de alegría
te pondré y te honraré;
tu breve sufrimiento, en alegría
y eterna bienaventuranza se tornará.

El habitual coral final en armonización simple y con las voces dobladas por los instrumentos.

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
Erika Korowin, asistente de educación continua
Lady Guajardo, coordinadora de gestión
Romina de la Sotta, periodista
Matías Reimer, asistente de extensión
Mary Paz Albornoz, diseñadora
Ariana Cuevas, diseño portada
Carlos Arriagada, asistente de producción
Carmen Sánchez, asistente de conjuntos residentes

