

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

135
años
*Comprometidos
con Chile*

TRANSMISIÓN LIVE STREAMING

BACH SANTIAGO

INTEGRAL DE CANTATAS
2024

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

135
años
Comprometidos
con Chile

BACH SANTIAGO

INTEGRAL DE
CANTATAS

CONCIERTO 39

ENERO 2024

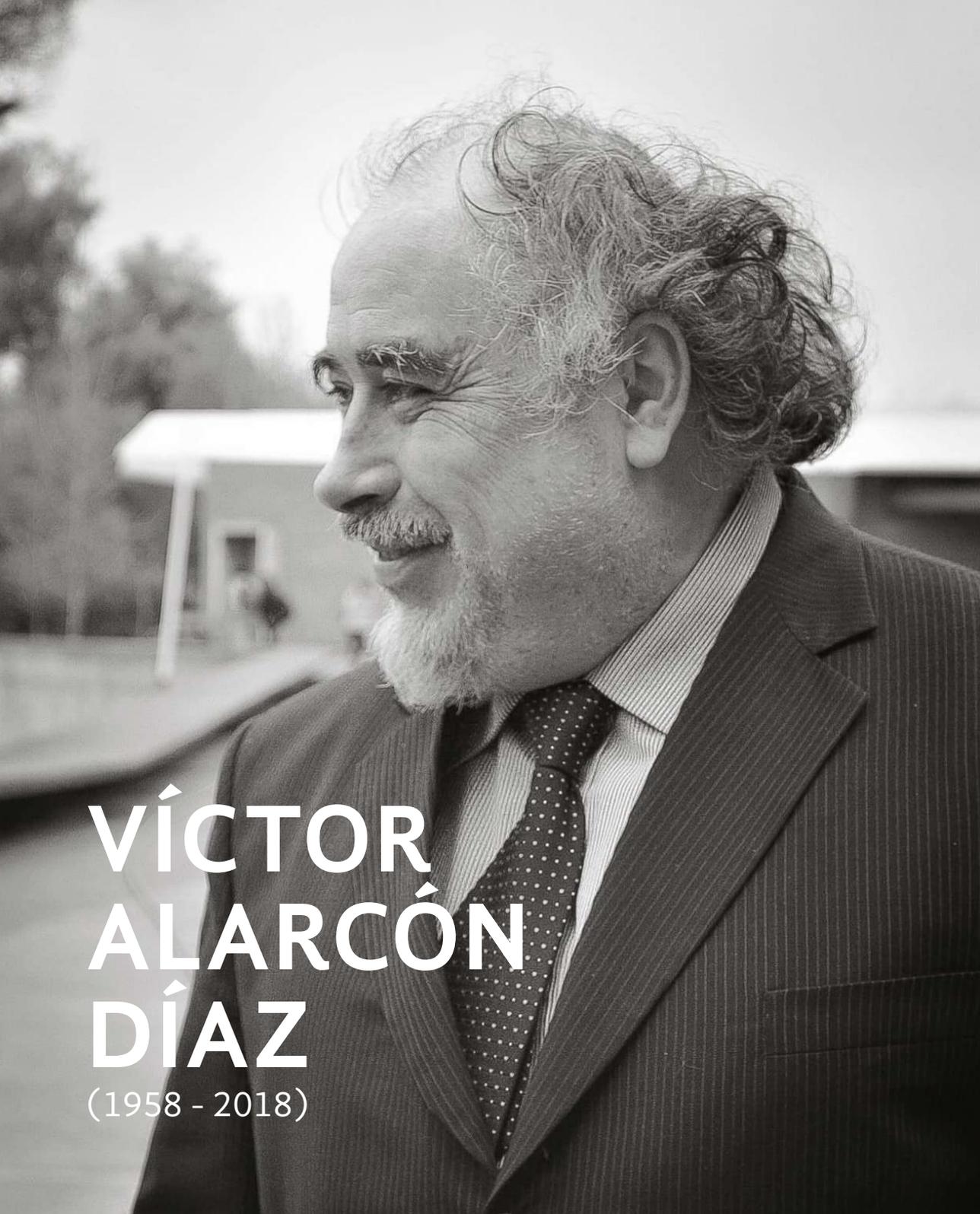
DOMINGO 7. 18:00 hrs.

EN VIVO Y STREAMING

CANTATAS BWV 140 y BWV 63

PARROQUIA LA ANUNCIACIÓN

Padro de Valdivia 1850, Providencia

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 Ensamble 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 agrandar 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 39

CANTATAS BWV 140 y BWV 63

INTÉRPRETES

Solistas Vocales

Florencia Novoa, *soprano*
Javier Barrios, *alto*
Francisco Espinoza, *tenor*
Javier Weibel, *bajo*

Ensamble coral

Fanny Becerra, *soprano*
María José Uribarri, *alto*
Ricardo Gálvez, *tenor*
Diego Delpiano, *bajo*

Orquesta

Jorge Cabrera, Renato Rojas, Diego Villela;
oboes
Pablo Ortiz, *fagot*
Hermes Quintanilla, Gustavo Oliveros,
Lucas Miranda, Samuel Hidalgo; *trompetas*
Verónica Sierralta, *órgano*
Gerardo Salazar, *timbales*
Miguel Ángel Muñoz, Lucía Ocaranza,
Carla San Martín, Tomás Ruz; *violines*

Gonzalo Hernández, *viola*

Paulina Mühle-Wiehoff, *violonchelo*

Bruno Peralta, *contrabajo*

Felipe Ramos Taky, dirección

CANTATA BWV 140 "Wachet auf, ruft uns die Stimme"

Composición: 1731, Leipzig.

Ocasión: Domingo 27 después de Trinidad.

Epístola: 1 Tesalonicenses 5: 1-11 (Estar preparados para la venida del día del Señor).

Evangelio: Mateo 25: 1-13 (La parábola de las diez vírgenes).

Texto: Autor anónimo, que incluye las tres estrofas del himno del mismo nombre, de Philipp Nicolai (1, 4, 7).

El libreto emplea abundante lenguaje bíblico, especialmente expresiones amorosas del Cantar de los Cantares, para anunciar y celebrar la llegada del novio (Jesús), a encontrarse con su novia (el alma del fiel cristiano) y celebrar juntos el banquete celestial.

1. Coral: coro, orquesta [trompeta, 2 oboes, oboe da caccia (corno inglés), cuerdas, continuo].

Wachet auf, ruft uns die Stimme
Der Wächter sehr hoch auf der Zinne,
Wach auf, du Stadt Jerusalem!
Mitternacht heißt diese Stunde;
Sie rufen uns mit hellem Munde:
Wo seid ihr klugen Jungfrauen?
Wohl auf, der Bräutigam kömmt;
Steht auf, die Lampen nehmt!
Alleluja!

Despertad, nos llama la voz
del vigía desde lo alto de la torre,
¡despierta, ciudad de Jerusalén!
Es ya la media noche;
nos llaman con clara voz:
¿dónde estáis, vírgenes prudentes?
¡Vamos!, ya viene el novio;
¡levantaos, tomad vuestras lámparas!
¡Aleluya!

**Macht euch bereit
Zu der Hochzeit,
Ihr müsset ihm entgegen gehn!**

**¡preparaos
para la boda,
debéis ir a su encuentro!**

El coro presenta, línea por línea, la melodía del coral en notas largas en el soprano (+ trompeta), mientras las demás voces acompañan con una textura mayormente imitativa, aunque sin referencia a la melodía del coral. La orquesta es temáticamente independiente, pero contiene la idea inicial del coral. El "aleluya" de la novena línea se extiende en forma de fuga, cuyo tema se relaciona con el de la orquesta.

2. Recitativo: tenor, continuo.

Er kommt, er kommt,
Der Bräutigam kommt!
Ihr Töchter Zions, kommt heraus,
Sein Ausgang eilet aus der Höhe
In euer Mutter Haus.
Der Bräutigam kommt, der einem Rehe
Und jungen Hirsche gleich
Auf denen Hügeln springt
Und euch das Mahl der Hochzeit bringt.
Wacht auf, ermuntert euch!
Den Bräutigam zu empfangen!
Dort, sehet, kommt er hergegangen.

¡Él viene, él viene,
el novio viene!
Hijas de Sion, salid,
desde lo alto viene con prisa
hacia la casa de vuestra madre.
El novio viene como un cervatillo,
como un joven ciervo
saltando por las colinas
y os trae los manjares de la boda.
¡Despertad, animaos,
para recibir al novio!
Allí, mirad, ya se acerca.

Recitativo *secco*, que prepara la entrada del aria que sigue.

3. Aria Duetto : soprano, bajo, violín (*violino piccolo*), continuo.

Sopran:
Wenn kömst du, mein Heil?

Soprano:
¿Cuándo llegas, mi salvación?

Bass:
Ich komme, dein Teil

Bajo:
Ya vengo, soy tu recompensa (Is. 62:11)

Sopran:
Ich warte mit brennendem Öle

Soprano:
Te espero con el aceite ardiendo (con la lámpara encendida)

Sopran/Bass:
(Eröffne, Ich öffne) den Saal

Soprano/Bajo:
(Abre, abro) la sala

beide:
Zum himmlischen Mahl

Ambos:
para el banquete celestial

Sopran:
Komm, Jesu!

Soprano:
¡Ven, Jesús!

Bass:
Komm, liebliche Seele!

Bajo:
¡Ven, dulce alma!

Diálogo entre el alma y Jesús, de expresivo lirismo, en forma de aria 'da capo' modificada (ABA'). No está del todo claro el significado de la presencia del violín y sus rápidas figuraciones.

4. Coral: tenor, violines y viola al unísono, continuo.

Zion hört die Wächter singen,
Das Herz tut ihr vor Freuden springen,
Sie wachet und steht eilend auf.
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,
Von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig,
Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.
Nun komm, du werte Kron,
Herr Jesu, Gottes Sohn!
Hosianna!
Wir folgen all
Zum Freudensaal
Und halten mit das Abendmahl.

Sion escucha el canto de los vigías;
su corazón salta de alegría,
se despierta y se levanta rápidamente.
Su amigo llega magnífico del cielo,
fuerte en gracia, poderoso en verdad,
su luz brilla, su estrella se levanta.
Ven ya, digna corona,
¡Señor Jesús, Hijo de Dios!
¡Hosanna!
Te seguimos todos
al salón de la alegría
y participamos de la cena.

El tenor va incorporando línea por línea la melodía del coral dentro de la textura instrumental, temáticamente independiente, proporcionada por los violines y violas en unísono, con apoyo del continuo.

5. Recitativo: bajo, cuerdas, continuo.

So geh herein zu mir,
Du mir erwählte Braut!
Ich habe mich mit dir

¡Ven pues a mí,
esposa elegida!
Me he comprometido contigo

Von Ewigkeit vertraut.
Dich will ich auf mein Herz,
Auf meinem Arm gleich wie ein Siegel setzen
Und dein betrübtes Aug ergötzen.
Vergiß, o Seele, nun
Die Angst, den Schmerz,
Den du erdulden müssen;
Auf meiner Linken sollst du ruhn,
Und meine Rechte soll dich küssen.

desde la eternidad.
En mi corazón
y en mi brazo te pondré como un sello,
y deleitaré tus atribulados ojos.
Olvida ahora, oh alma,
la angustia y el dolor
que has tenido que soportar;
sobre mi izquierda reposarás,
y mi mano derecha te besaré.

Representa la voz de Cristo invitando al alma a estar junto a él por toda la eternidad. El cálido acompañamiento de las cuerdas y el continuo, subraya, sin embargo, con extrañas armonías las palabras "*dein betrübtes Aug*" (tus atribulados ojos).

6. Aria Duetto: soprano, bajo, oboe, continuo.

Sopran:

Mein Freund ist mein,

Bass:

Und ich bin sein,

beide:

Die Liebe soll nichts scheiden.

Seele:

Ich will

Bass:

du sollst

beide:

mit {dir,mir} in Himmels Rosen weiden,
Da Freude die Fülle, da Wonne wird sein.

Soprano:

Mi amigo es mío,

Bajo:

y yo soy tuyo,

Ambos:

Nada separará nuestro amor.

Soprano:

Yo quiero

Bajo:

Tú deberás

Ambos:

(contigo, conmigo) entre las rosas del cielo disfrutar;
allí será la plenitud de la alegría y el deleite.

Otro dúo de amor, ahora con aire de danza y forma 'da capo' (ABA). Expresa la felicidad de la unión de la pareja.

7. Coral: coro, orquesta.

Gloria sei dir gesungen
Mit Menschen- und englischen Zungen,
Mit Harfen und mit Zimbeln schon.
Von zwölf Perlen sind die Pforten,
An deiner Stadt sind wir Konsorten
Der Engel hoch um deinen Thron.
Kein Aug hat je gespürt,
Kein Ohr hat je gehört
Solche Freude.
Des sind wir froh,
Io, io!
Ewig in dulci jubilo.

Gloria sea cantada a ti,
con lenguas humanas y angélicas,
con arpas y címbalos.
De doce perlas son las puertas;
en tu ciudad seremos consortes
de los ángeles, arriba alrededor de tu trono.
Ningún ojo ha visto nunca,
ningún oído ha escuchado jamás
tal alegría.
Por eso estaremos contentos,
¡lo,io!
por siempre *in dulci jubilo*.

Exultante coral, armonizado en forma simple, con las voces reforzadas por los instrumentos.

CANTATA BWV 63 "Christen, ätzt diesen Tag"

Composición: 1714, Weimar.

Ocasión: Día de Navidad.

Epístola: Epístola: Tito 2: 11-14 (La gracia salvadora de Dios se ha manifestado); o Isaías 9: 2-7 (Un niño nos es nacido).

Evangelio: Lucas 2: 1-14 (El nacimiento de Jesús; el anuncio a los pastores; el canto de alabanza de los ángeles).

Texto: Posiblemente Johann Michael Heineccius.

A pesar de ser una cantata de Navidad, no aborda los temas típicos de esta fecha: el pesebre, los pastores, los ángeles, etc. Tampoco hay corales de Navidad. En cambio, en un ambiente festivo, abunda en alabanzas y agradecimientos por lo que Dios hizo por la humanidad.

1. Coro: coro, orquesta (4 trompetas, timbales, 3 oboes, fagot, cuerdas, continuo).

Christen, ätzt diesen Tag
In Metall und Marmorsteine!

¡Cristianos, grabad este día
en metal y piedras de mármol!

Kommt und eilt mit mir zur Krippen
Und erweist mit frohen Lippen
Euren Dank und eure Pflicht;
Denn der Strahl, so da einbricht,
Zeigt sich euch zum Gnadenscheine.

Venid de prisa conmigo al pesebre
y mostrad con alegres labios
vuestro agradecimiento y vuestro deber;
porque el rayo que allí irrumpe,
se os muestra como el resplandor de la gracia.

Coro grandioso en forma 'da capo' (ABA).

A) Ritornello: Diálogos bronces-maderas-cuerdas --- Coro + maderas y cuerdas, puntuaciones de los bronces --- Ritornello similar al anterior.

B) Coro + continuo --- interludio --- coro + maderas y cuerdas (imitaciones) --- breve interludio --- coro + maderas y cuerdas (final homofónico).

2. Recitativo: contralto, cuerdas, continuo.

O selger Tag! o ungemeines Heute,
An dem das Heil der Welt,
Der Schilo, den Gott schon im Paradies

¡Oh bienaventurado día!, oh día extraordinario,
en el que la salvación del mundo,
el Mesías, que Dios, ya en el paraíso,

Dem menschlichen Geschlecht verhieß,
Nunmehr sich vollkommen dargestellt
Und suchet Israel von der Gefangenschaft
und Sklavenketten
Des Satans zu erretten.
Du liebster Gott, was sind wir arme doch?

al género humano prometió,
se ha manifestado plenamente,
y busca liberar a Israel del cautiverio
y las cadenas
de esclavitud de Satanás.
Amado Dios, ¿qué somos nosotros, pobres, entonces?

Ein abgefallnes Volk, so dich verlassen;
Und dennoch willst du uns nicht hassen;
Denn eh wir sollen noch nach dem
Verdienst zu Boden liegen,
Eh muss die Gottheit sich bequemen,
Die menschliche Natur an sich zu nehmen
Und auf der Erden
Im Hirtenstall zu einem Kinde werden.
O unbegreifliches, doch seliges Verfügen!

Un pueblo apóstata, que te ha abandonado;
y sin embargo no nos odias;
porque antes de que nosotros,
fuésemos lanzados al suelo,
la divinidad debe condescender
a tomar la naturaleza humana,
y en la tierra
hacerse niño en un establo de pastores.
¡Oh incomprensible, pero feliz disposición!

El recitativo cambia a arioso con mayor actividad en el continuo, cuando el texto habla de "liberar de las cadenas de esclavitud", con un melisma descriptivo en "*erretten*" (liberar). También al final, con la frase "¡Oh incomprensible, pero feliz disposición!"

3. Aria Duetto: soprano, bajo, oboe (posteriormente órgano *obbligato*), continuo.

Gott, du hast es wohl gefüget,
Was uns itzo widerfährt.

Dios, tú has bien dispuesto
lo que ahora nos sucede.

Drum lasst uns auf ihn stets trauen
Und auf seine Gnade bauen,
Denn er hat uns dies beschert,
Was uns ewig nun vergnüget.

Por lo tanto confiemos siempre en él,
y entreguémonos a su gracia,
porque nos ha regalado
lo que ahora eternamente nos alegra.

Tiene forma 'da capo' (ABA). Las voces se mueven, en general, en contrapunto imitativo, acompañadas por el oboe y el continuo, que tienen material temático independiente.

4. Recitativo: tenor, continuo.

So kehret sich nun heut
Das bange Leid,
Mit welchem Israel geängstet und beladen,

Cámbiase pues hoy
el temeroso sufrimiento
con el que Israel estaba angustiado y cargado,

In lauter Heil und Gnaden.
Der Löw aus Davids Stamme ist erschienen,
Sein Bogen ist gespannt,
das Schwert ist schon gewetzt,
Womit er uns in vor'ge Freiheit setzt.

en pura salvación y gracia.
El león del linaje de David ha aparecido;
su arco está tenso y
su espada ya afilada,
con la que restablece nuestra anterior libertad.

También interrumpido por pasajes ariosos. El último destaca por las rápidas escalas descriptivas, ascendentes en el continuo ("su arco está tenso y su espada ya afilada").

5. Aria Duetto: contralto, tenor, cuerdas, continuo.

Ruft und fleht den Himmel an,
Kommt, ihr Christen, kommt zum Reihen,
Ihr sollt euch ob dem erfreuen,
Was Gott hat anheut getan!

¡Clamad e implorad al cielo,
venid, cristianos, a las danzas,
debéis alegraros
por lo que Dios ha hecho hoy!

Da uns seine Huld verpfeget
Und mit so viel Heil beleget,
Dass man nicht g'nug danken kann.

Pues su benevolencia nos ha cuidado,
y con una salvación tan grande nos ha revestido,
que no se le puede agradecer suficientemente.

La forma aquí es ABA', y tiene ritmo de danza, de acuerdo al texto. Las voces comparten material temático con los instrumentos y se relacionan entre sí de diferentes formas: en contrapunto libre, imitativo, o en líneas paralelas.

6. Recitativo: bajo, 3 oboes, cuerdas, continuo.

Verdoppelt euch demnach, ihr heißen Andachtsflammen,
Und schlagt in Demut brünstiglich zusammen!
Steigt fröhlich himmeln an
Und danket Gott vor dies, was er getan!

¡Redoblaos, pues, ardientes llamas de la devoción,
y vibrad fervorosamente juntas en humildad!
¡Elevaos con alegría al cielo,
y agradeced a Dios por todo cuanto ha hecho!

Tiene más bien el carácter de arioso, sobre todo a partir de "y agradeced a Dios por todo cuanto ha hecho", frase que se repite varias veces. Antes, hay un figuralismo descriptivo obvio, en la línea ascendente del canto, en la frase "elevaos con alegría al cielo".

7. Coro: coro, orquesta.

Höchster, schau in Gnaden an
Diese Glut gebückter Seelen!

¡Altísimo, mira con tu gracia a
estas almas postradas en ardor!

Laß den Dank, den wir dir bringen,
Angenehme vor dir klingen,
Laß uns stets in Segen gehn,
Aber niemals nicht geschehn,
Dass uns der Satan möge quälen.

Que los agradecimientos que te damos
resuenen gratos ante ti,
que vayamos siempre con tu bendición,
pero que nunca suceda
que Satanás pueda atormentarnos.

Un coro a gran escala y energía, con forma 'da capo' (ABA).

A) Ritornello: despliegue de la paleta orquestal --- coro solo --- maderas, cuerdas, tutti, coro --- doble fuga (2 sujetos simultáneos) a cappella, luego con doblaje gradual, trompeta 1 y oboe 1 (unísono) participan como 5ª voz, tutti ---ritornello.

B) Coro + continuo, luego + maderas y cuerdas --- interludio + coro --- doble fuga (tema cromático descendente) ("que Satanás pueda atormentarnos"), trompeta y oboe como 5ª voz --- interludio – coro (homofónico) + maderas y cuerdas.

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

