

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

TRANSMISIÓN LIVE STREAMING

BACH SANTIAGO

INTEGRAL DE CANTATAS

2025

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

BACH SANTIAGO

INTEGRAL DE
CANTATAS

CONCIERTO 50

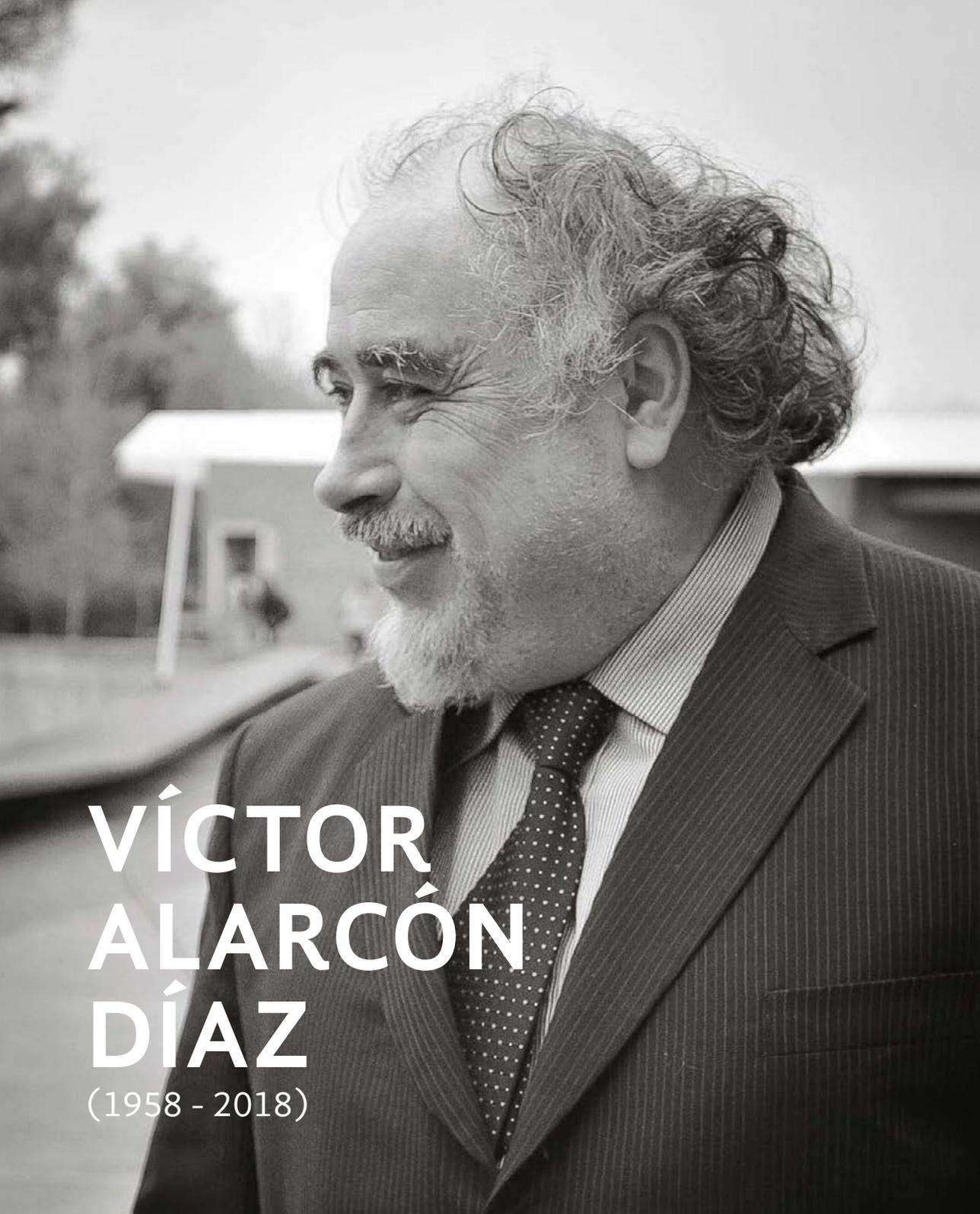
DOMINGO 25. 18:00 hrs.

MAYO **EN VIVO Y STREAMING**

CANTATAS BWV 87, BWV 183 Y BWV 97

TEMPLO MAYOR CAMPUS ORIENTE UC

Jaime Gumán Errázuriz 3300, 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.

Equipo fundador Bach Santiago:

Guido Minoletti

David Nuñez

Rodrigo del Pozo

Felipe Ramos Taky

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 escribirían 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 compositor. 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".

CONCIERTO 50

CANTATAS BWV 87, BWV 183 Y BWV 97

INTÉRPRETES

Solistas

Pilar Garrido, *soprano*

José Andrés Muñoz, *alto*

Rodrigo del Pozo, *tenor*

Maximiliano Bustíos, *bajo*

Claudia Figueroa, *soprano*

María José Uribarri, *alto*

Gonzalo Araya, *tenor*

Diego Delpiano, *barítono*

Paulina Mühle-Wiehoff, *violonchelo*

Carlos Arenas, *contrabajo*

Rodrigo del Pozo,

Gonzalo Beltrán;

codirectores

Orquesta

Pascal Montenegro, Víctor Astorga,

Juan Nail, Roberto Morales; *oboes*

Verónica Sierralta, *órgano y clavecín*

Gonzalo Beltrán, *concertino*

Miguel Ángel Muñoz, *violín*

Mario Brignardello, *viola*

CANTATA BWV 87 "Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen"

Composición: 1725, Leipzig.

Ocasión: Quinto domingo después de Pascua de Resurrección.

Epístola: Santiago 1: 22-27 (Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores).

Evangelio: Juan 16: 23-30 (Despedida de Jesús:

"cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará").

Texto: Christiane Mariane von Ziegler, que utiliza 2 versículos del Evangelio de Juan (1, 5) y la estrofa 9 del himno "*Selig ist die Seele*" de Heinrich Müller (7).

Comienza con un reproche a los humanos, en nombre de Dios, por haber transgredido deliberadamente sus mandatos y no haber mostrado arrepentimiento. Viene luego una respuesta personal, pidiendo a Dios paciencia y perdón. Más adelante expresa la confianza de que el amor de Jesús transformará en alegría las aflicciones de este mundo.

1. Arioso: bajo, orquesta (2 oboes, cuerdas, continuo).

*Bisher habt ihr nichts gebeten
in meinem Namen.*

*Hasta ahora nada habéis pedido
en mi nombre (Jn. 16:24)*

El movimiento tiene la estructura de una fuga libre en la que participa la voz del bajo (*vox Christi*) junto a los instrumentos. Hacia el final, canta una larga y especial vocalización en la palabra "*gebeten*" (pedido).

2. Recitativo: contralto, continuo.

O Wort, das Geist und Seel erschreckt!
Ihr Menschen, merkt den Zuruf,
was dahinter steckt!
Ihr habt Gesetz und Evangelium
vorsätzlich übertreten;
Und dies möcht' ihr ungesäumt
In Buß und Andacht beten.

¡Oh palabra, que espanta el espíritu y el alma!
¡Vosotros, humanos, poned atención
al llamado que hay detrás!
Deliberadamente la ley y el evangelio
habéis transgredido;
y por lo tanto debéis orar de inmediato
en penitencia y devoción.

Una breve exhortación en forma de recitativo *secco*.

3. Aria: contralto, 2 oboes da caccia, continuo.

Vergib, o Vater, unsre Schuld
Und habe noch mit uns Geduld,
Wenn wird in Andacht beten

Perdona, oh Padre, nuestra culpa
y ten todavía paciencia con nosotros,
si oramos con devoción

Und sagen: Herr, auf dein Geheiß,
Ach, rede nicht mehr sprichwortsweis,
Hilf uns vielmehr vertreten.

y decimos: Señor, por tu mandato,
ay, ya no nos hables por alegorías,
ayúdanos más bien a defendernos.

Es un aria 'da capo' (ABA), con una combinación vocal-instrumental inusual. Llamen la atención los persistentes arpeggios ascendentes "implorantes" en el continuo, y los motivos de "súplica" en los oboes. En el canto se subrayan las palabras "*beten*" (oramos) y "*vertreten*" (defendernos) con notas largas tenidas, y melismas.

4. Recitativo: tenor, cuerdas, continuo.

Wenn unsre Schuld
bis an den Himmel steigt,
Du siehst und kennest ja mein Herz,
das nichts vor dir verschweigt;
Drum suche mich zu trösten!

Cuando nuestra culpa
se eleva hasta el cielo,
tú ves y conoces mi corazón,
que nada te oculta;
¡por eso, trata de consolarme!

Recitativo *accompagnato*, que termina en un arioso que incluye un par de melismas.

5. Arioso: bajo, continuo.

*In der Welt habt ihr Angst;
aber seid getrost,
ich habe die Welt überwunden.*

*En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad,
yo he vencido al mundo (Jn. 16:33)*

Los motivos del ritornello inicial del continuo recurren durante todo el movimiento. Llamen la atención, en el canto, el tratamiento de la palabra "*Angst*" (aflicción) con su descenso de un semitono dentro de una nota larga, y las expresivas vocalizaciones en "*überwunden*" (vencido).

6. Aria: tenor, cuerdas, continuo.

Ich will leiden, ich will schweigen,
Jesus wird mir Hilf erzeigen,
Denn er tröst' mich nach dem Schmerz.

Sufriré y callaré;
Jesús me ofrecerá ayuda,
pues me consuela tras el dolor.

Weicht, ihr Sorgen, Trauer, Klagen,
Denn warum sollt ich verzagen?
Fasse dich betrübtes Herz!

Apartaos, preocupaciones, dolores y quejas,
ya que ¿por qué debería desesperarme?
¡Anímate, corazón afligido!

Aria con una atmósfera de plácida confianza, en modo mayor, ritmo de siciliana y largos 'pedales' en el continuo. En el canto destacan las descriptivas vocalizaciones en las palabras "Schmerz" (dolor), "weicht" (apartaos) y "verzagen" (desesperar).

7. Coral: coro, orquesta (oboe, 2 oboes da caccia, cuerdas, continuo).

Muß ich sein betrübet?
So mich Jesus liebet,
Ist mir aller Schmerz
Über Honig süße,
Tausend Zuckerküsse
Drücket er ans Herz.
Wenn die Pein sich stellet ein,
Seine Liebe macht zur Freuden
Auch das bittre Leiden.

¿Debo afligirme?
Sí Jesús me ama,
todos los dolores serán para mí
más dulces que la miel,
como miles de dulces besos
que imprime en mi corazón.
Cuando el dolor se presenta,
su amor convierte en alegría
aun el más amargo sufrimiento.

Armonización simple de la melodía del coral, con los instrumentos doblando las voces.

CANTATA BWV 183 "Sie werden euch in den Bann tun"

Composición: 1725, Leipzig.

Ocasión: Domingo después de Ascensión.

Epístola: 1 Pedro 4: 8-11 (Cada uno según el don que ha recibido, minístrele a los otros).

Evangelio: Juan 15: 25 - 16: 4 (Despedida de Jesús:

"vendrá el Espíritu de verdad"; los discípulos serán perseguidos).

Texto: Christiane Marianne von Ziegler, que incluye un versículo del Evangelio de Juan (1) y la estrofa 5 del himno "*Zeuch ein zu deinen Toren*" de Paul Gerhardt (5).

Consagrando todo nuestro ser a Cristo, no tenemos miedo a las adversidades, ni incluso a la muerte; su brazo protector nos cubre. El Espíritu Santo nos señala los caminos por donde debemos transitar, y nos enseña a orar bien.

1. Recitativo: bajo, 2 oboes d'amore, 2 oboes da caccia (corno inglés), continuo.

*Sie werden euch in den Bann tun,
es kömmt aber die Zeit, dass, wer euch tötet,
wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran.*

*Os expulsarán [de las sinagogas],
y vendrá un tiempo cuando quien os mate
creerá hacer un servicio a Dios (Jn. 16:2)*

Breve recitativo, en el que el bajo (*vox Christi*) es acompañado con acordes mantenidos por un grupo inusual de instrumentos.

2. Aria: tenor, violoncello piccolo, continuo.

*Ich fürchte nicht des Todes Schrecken,
Ich scheue ganz kein Ungemach.*

*No tengo miedo al horror de la muerte,
o me espanto de ninguna adversidad.*

*Denn Jesus' Schutzarm wird mich decken,
Ich folge gern und willig nach;
Wollt ihr nicht meines Lebens schonen
Und glaubt, Gott einen Dienst zu tun,
Er soll euch selber noch belohnen,
Wohlan, es mag dabei beruh'n.*

*Porque el brazo protector de Jesús me cubrirá;
le sigo gustoso y de buena gana.
Si no queréis perdonarme la vida,
y creéis hacer un servicio a Dios,
que él mismo os recompensará,
bien, entonces, que sea así.*

Aria 'da capo' (ABA) de carácter reflexivo, con una elaborada y ornamentada línea del tenor que pareciera representar el "miedo" y el "espanto", y continuas circunvoluciones en el cello que reflejarían "el abrazo protector de Jesús". Una especial vocalización resalta "*folge*" (sigo).

3. Recitativo: contralto, 2 oboes d'amore, 2 oboes da caccia, cuerdas, continuo.

Ich bin bereit,
mein Blut und armes Leben
Vor dich, mein Heiland, hinzugeben,
Mein ganzer Mensch soll dir gewidmet sein;
Ich tröste mich, dein Geist wird bei mir stehen,
Gesetzt, es sollte mir vielleicht zuviel geschehen.

Estoy preparado(a) para entregar
mi sangre y mi pobre vida
por ti, mi Salvador.
Todo mi ser estará consagrado a ti;
me consuela que tu Espíritu estará a mi lado,
en el caso de que pudiera ser demasiado para mí.

Las cuerdas acompañan con notas mantenidas, apuntaladas por toques distanciados del continuo, mientras los pares de oboes alternan incesantemente con un motivo que corresponde a las primeras palabras de la voz: "*Ich bin bereit*" (estoy preparado(a)).

4. Aria: soprano, 2 oboes da caccia, cuerdas, continuo.

Höchster Tröster, Heilger Geist,
Der du mir die Wege weist,
Darauf ich wandeln soll,
Hilf meine Schwachheit mit vertreten,
Denn von mir selbst kann ich nicht beten,
Ich weiß, du sorgest vor mein Wohl!

Altísimo Consuelo, Espíritu Santo,
que me enseñas los caminos
por donde debo andar,
ayuda a mi debilidad intercediendo,
pues por mí mismo no puedo orar,
¡yo sé que procuras mi bienestar!

Aria bipartita, con aire de danza solemne (minué). Llama la atención la extensa vocalización en la palabra "*wandeln*" (andar).

5. Coral: coro, orquesta.

Du bist ein Geist, der lehret,
Wie man recht beten soll;
Dein Beten wird erhöret,
Dein Singen klinget wohl.
Es steigt zum Himmel an,
Es steigt und lässt nicht abe,
Bis der geholfen habe,
Der allein helfen kann.

Tú eres un Espíritu que enseña
cómo se debe orar bien;
tu oración será escuchada,
tu canto suena bien.
Sube hasta el cielo,
sube y no cesa,
hasta que él preste ayuda,
el único que puede ayudar.

Versión simple del coral, con las voces reforzadas por los instrumentos.

CANTATA BWV 97 "In allem meinen Taten"

Composición: 1734, Leipzig.

Ocasión: Sin ocasión específica.

Texto: Las 9 estrofas del himno de Paul Fleming
"In allem meinen Taten".

La idea central es dejar todas nuestras circunstancias en manos del Altísimo para que obre según su voluntad. Él sabe lo que nos conviene y el momento adecuado para que suceda. Nada sacamos con nuestras preocupaciones. Debemos confiar en su protección y consuelo.

1. Coral (Versus 1): coro, orquesta (2 oboes, fagot, cuerdas, continuo).

In allem meinen Taten

Laß ich den Höchsten raten,

Der alles kann und hat;

Er muss zu allen Dingen,

Solls anders wohl gelingen,

Selbst geben Rat und Tat.

En todos mis actos

me dejo aconsejar por el Altísimo,

que todo puede y tiene;

Él debe en todas las cosas

para que resulten bien,

dar él mismo consejo y actuar.

Se inicia con una sección orquestal lenta, solemne, a la manera de una obertura francesa, que se repite. Sigue una sección fugada, rápida, en la que va insertado el coro con el coral, línea por línea. La melodía va en el soprano en notas largas, apoyada por las demás voces en textura imitativa, cuyo tema deriva del de la orquesta. El coro (+ orquesta) termina en forma homofónica. Sigue un postludio instrumental.

2. Aria (Versus 2): bajo, continuo.

Nichts ist es spät und frühe

Um alle sein Mühe,

Mein Sorgen ist umsonst.

Nada es tarde ni temprano

en todos mis esfuerzos,

mis preocupaciones son en vano.

Er mags mit meinen Sachen

Nach seinem Willen machen,

Ich stells in seine Gunst.

Él puede con mis cosas

obrar según su voluntad

las pongo a su merced.

Aria bipartita, en la que la voz y el continuo comparten material temático. La palabra "Sorgen" (preocupaciones) es subrayada en una oportunidad con un tortuoso melisma, y la expresión "ich stells" (las pongo) con una larga nota tenida.

3. Recitativo (Versus 3): tenor, continuo.

Es kann mir nichts geschehen,
Als was er hat ersehen,
Und was mir selig ist:
Ich nehm es, wie ers gibet;
Was ihm von mir beliebt,
Das hab ich auch erkienst.

Nada me puede suceder,
sino lo que él ha previsto,
y que es para mi felicidad:
Lo acepto tal como él lo da;
lo que a él le place de mí,
eso también elijo.

Un breve recitativo *secco*, declamado en forma silábica.

4. Aria (Versus 4): tenor, violín, continuo.

Ich traue seiner Gnaden,
Die mich vor allem Schaden,
Vor allem Übel schützt.

Confío en su gracia,
que me protege de todo daño,
de todo mal protege.

Leb ich nach seinen Gesetzen,
So wird mich nichts verletzen,
Nichts fehlen, was mir nützt.

Si vivo según sus leyes,
nada me hará daño,
ni me faltará lo que necesito.

También un aria bipartita, con exigentes partes para el violín y para la voz. La palabra "traue" (confío) es destacada mediante una nota larga, adornada, y "allem" (todo) con una amplia y elaborada vocalización. En la parte B, "leb ich" (si vivo) recibe una nota larga, tenida, y luego una vocalización.

5. Recitativo (Versus 5): contralto, cuerdas, continuo.

Er wolle meiner Sünden
In Gnaden mich entbinden,
Durchstreichen meine Schuld!
Er wird auf mein Verbrechen,

¡Quiera él de mis pecados
con su gracia liberarme,
borrando mi culpa!
Él juzgará mis delitos,

Nicht stracks das Urteil sprechen
Und haben noch Geduld.

no dictará sentencia inmediata
y aún así tendrá paciencia.

Recitativo puntuado en dos momentos con acordes *staccato* que parecen reflejar la idea de "dictar una sentencia".

6. Aria (Versus 6): contralto, cuerdas, continuo.

Leg ich mich späte nieder,
Erwache frühe wieder,
Lieg und ziehe fort,

Me acueste tarde
o me levante temprano,
esté detenido(a) o avance,

In Schwachheit und in Banden,
Und was mir stößt zuhanden,
So tröstet mich sein Wort.

en la debilidad y en las ataduras,
y en lo que me sobrevenga,
siempre me consuela su palabra.

Otra aria bipartita. La música describe con claridad las ideas de "acostarse y levantarse", y en la voz se destaca la palabra "*tröstet*" (consuela) con expresivas vocalizaciones.

7. Duetto (Versus 7): soprano, bajo, continuo.

Hat er es denn beschlossen,
So will ich unverdrossen
An mein Verhängnis gehn!

¡Si él lo ha decidido,
pacientemente
iré a mi destino!

Kein Unfall unter allen
Soll mir zu harte fallen,
Ich will ihn überstehn.

Ninguna desgracia
me resultará demasiado dura;
la soportaré.

Aquí la forma es 'da capo' modificada (ABA'). Las dos voces, que proceden en imitación canónica, adoptan más bien la primera parte del tema del continuo, que parece reflejar la idea de "ir pacientemente a su destino", mientras que la segunda, con sus continuos saltos describiría las "desgracias a soportar". En el canto se realza especialmente la palabra "*Verhängnis*" (destino), mediante una vocalización sincopada.

8. Aria (Versus 8): soprano, 2 oboes, continuo.

Ich hab mich ihm ergeben
Zu sterben und zu leben,
Sobald er mir gebeut.

Me he rendido a él
para morir y vivir
según él me lo ordene.

Es sei heut oder morgen,
Dafür lass ich ihn sorgen;
Er weiß die rechte Zeit.

Sea hoy o mañana,
dejo que él se haga cargo;
él conoce el momento adecuado.

Se divide también en dos partes, como las arias anteriores. La melodía de la voz de soprano, casi todo el tiempo consistente en pequeños fragmentos, separados por silencios, se explaya en una larga nota tenida en la palabra "*sterben*" (morir), y luego en una vocalización ascendente en "*leben*" (vivir). Más adelante destaca con un larguísimo melisma "*ihn sorgen*" (se haga cargo).

9. Coral (Versus 9): coro, orquesta.

So sein nun, Seele, deine
Und traue dem alleine,
Der ich erschaffen hat;
Es gehe, wie es gehe,
Dein Vater in der Höhe
Weiß allen Sachen Rat.

Consuélate, pues, alma mía,
y confía sólo en aquel
que te ha creado.
Suceda lo que suceda,
tu Padre en lo alto
tendrá remedio para todo.

La armonización es simple, y los oboes y el continuo doblan las voces. Violines y violas amplían la textura con música propia.

Rodrigo del Pozo
codirector y solista

foto: Carlos Arriagada

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

Equipo de extensión:

Alejandro Vera, director
Claudia Pereira, subdirectora de extensión
Felipe Ramos, coordinador de comunicaciones
Erika Korowin, coordinadora 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

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

