

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FACULTAD DE ARTES

INSTITUTO DE MÚSICA

“Cantatas de Bach”

De lo Sagrado a lo Sonoro

Curso: MUC1000-1 Apreciación de la Música en Vivo

Nombre Autor: Matías Duhalde

Fecha Entrega: 10/12/2021

El concierto **Bach Santiago 22** transcurre en el **Templo Mayor del Campus Oriente de la Universidad Católica**, en octubre del año 2021, y presenta tres cantatas compuestas por **Johann Sebastian Bach**, interpretadas por el **Estudio MusicAntigua UC**, con la dirección general de **Alejandro Reyes**.

El **Templo Mayor**, además de ser un lugar de culto religioso, sirve un propósito musical, permitiendo la interpretación de conciertos, tal como el de este informe. La interpretación se transmite en vivo a través de *streaming*, pero además, posee asistencia de un público reducido (debido a las condiciones sanitarias). Esto último también tiene un efecto sobre las capacidades acústicas del recinto, debido a que es menor la absorción del sonido. Con respecto a la calidad sonora, es imposible traspasar de lleno la acústica que tiene el templo, con todas sus características particulares de resonancia que enriquecen la música, a través de un registro audiovisual, por lo que la experiencia auditiva de un auditor presencial, versus la de un auditor remoto, puede variar significativamente.

El concierto expone tres cantatas de **Bach**, específicamente **BWV** **39**, **13**, y **81**, correspondiendo éstas al estilo de **música sacra**. Más específicamente, corresponden a **cantatas religiosas**, forma musical que deriva de la ópera, con propósito litúrgico, en donde se dramatizan temas sacros, sensibilizando a los oyentes. Estas obras fueron compuestas para ser interpretadas durante las ceremonias de la iglesia protestante. De hecho, cada una de las cantatas está destinada a un tiempo en particular del año litúrgico, y el contenido lírico de cada obra está directamente relacionado con el evangelio correspondiente al día. Como se menciona, además del conjunto instrumental, compuesto de instrumentos de viento y de cuerdas, hay intérpretes vocales con un amplio rango, desde bajo a soprano, que cantan los textos eclesiásticos.

El contexto del concierto se desarrolla dentro de un templo católico, lugar de culto, el cual corresponde a un ambiente idóneo para el tipo de música que se está interpretando. Este mismo contexto, incita a percibir la música a través del plano expresivo, invitando a descifrar y entregar significado a cada movimiento, en relación a su contenido litúrgico y sentido filosófico dentro de la religión cristiana. Además, incita emociones de solemnidad y de cercanía con lo espiritual. Sin embargo, al estar los textos recitados en alemán, la lengua madre del compositor, es más difícil para una persona que no maneja el idioma interpretar de manera certera lo comunicado, si no se posee un programa con la traducción. De esta manera, las recitaciones de los solistas y el coro pasan al plano puramente musical, poniendo atención a los detalles musicales que agrega Bach a su composición.

Se puede argumentar que quienes aportan de manera más directa a la gestualidad del concierto, son los intérpretes vocales en sus roles solistas, **María José Brañes (soprano)**, **Fernanda Carter (alto)**, **Felipe Gutiérrez (tenor)**, y **David Gáez (bajo)**. Varias partes del registro audiovisual se centran en ellos, por lo que también es un punto de atención central para los espectadores virtuales. Un ejemplo destacable de esto ocurre en el primer movimiento de **BWV 13**, al minuto [31:10](https://youtu.be/Eax9CGlHsvU?t=1870), en donde mediante, las expresiones faciales del tenor, se comunican emociones de sufrimiento y angustia. En contraste, en el minuto [1:03:13](https://youtu.be/Eax9CGlHsvU?t=3793) durante el tercer movimiento de **BWV 81**, el cual tiene como motivo una tormenta, es fácil notar el carácter más enérgico, lo cual se refleja directamente en la gestualidad, al apreciarse movimientos más rápidos del tenor y de los instrumentos de cuerda, especialmente los violines (interpretados por **Gonzalo Beltrán** y **Oriana Silva**) y la viola (interpretada por **Rodolfo Mellado**).

Una gestualidad bastante notoria es la del director y clavecinista **Alejandro Reyes**. En aquellos movimientos donde no está presente la interpretación del clavecín, ejerce su rol de director, expresando gestualidad con el movimiento de sus manos, y guiando el conjunto instrumental, como se puede apreciar en el sexto movimiento de la cantata **BWV 39**, al minuto [24:45](https://youtu.be/Eax9CGlHsvU?t=1485).

En los movimientos de cierre de cada cantata, se interpretan los corales por parte de toda la orquesta, resultando en una textura muy característica, que evoca sentimientos de esperanza y tranquilidad, muy adecuados para dar conclusión a cada segmento, después de haber tratado sentimientos como el dolor e incertidumbre. Un ejemplo de esto es el último movimiento de **BWV 81**, al minuto [1:13:16](https://youtu.be/Eax9CGlHsvU?t=4396), donde todos los instrumentos y el coro siguen la misma línea melódica, potenciando el mensaje de optimismo que transmite el texto religioso.

Bibliografía

1. Instituto de Música UC. (2021, Noviembre 29). *Bach Santiago 22 - Cantatas BWV 39-13-81* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=Eax9CGlHsvU>