

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

TRANSMISIÓN LIVE STREAMING

BACH SANTIAGO

INTEGRAL DE CANTATAS

2024

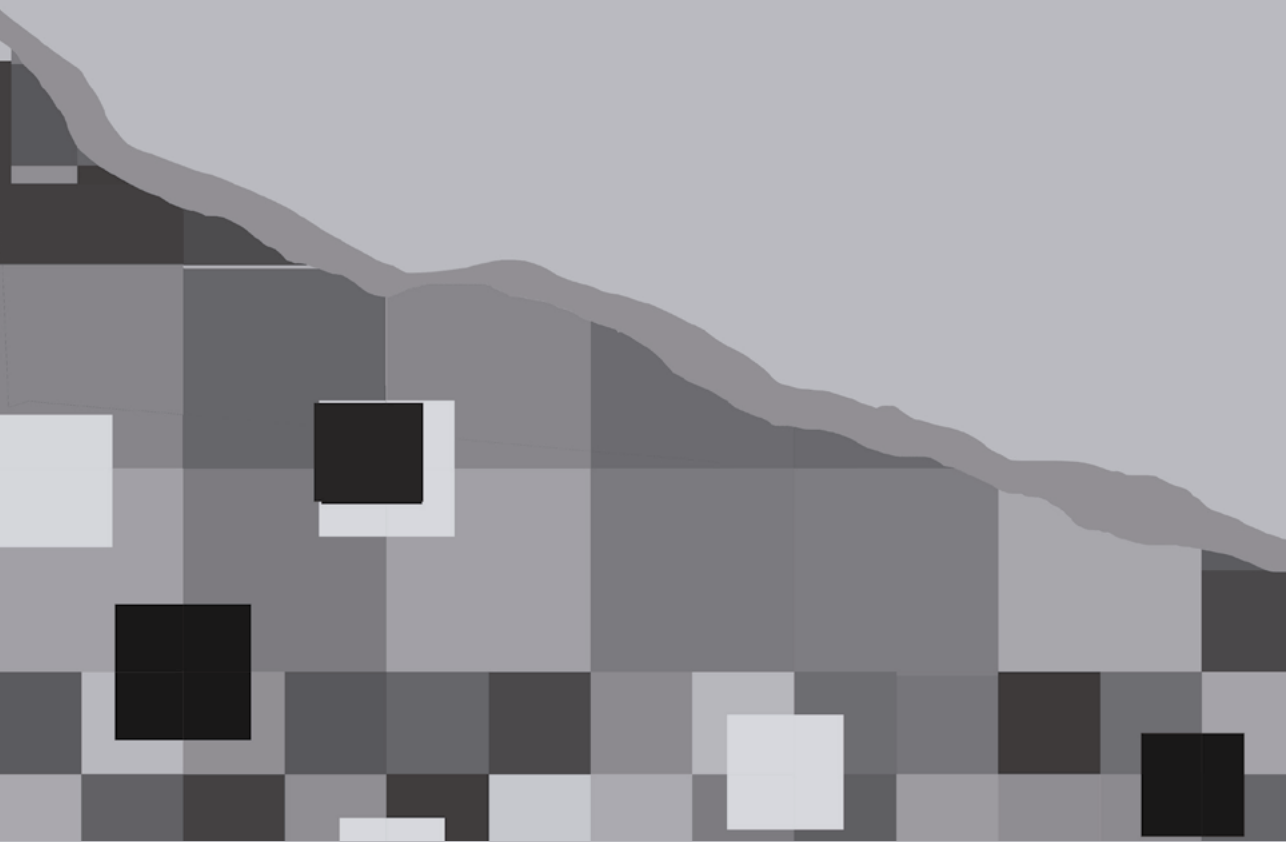

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

BACH SANTIAGO

INTEGRAL DE
CANTATAS

AGOSTO 2024

CONCIERTO 44
DOMINGO 25. 18:00 hrs.
EN VIVO Y STREAMING

CANTATAS BWV 113, BWV 164 Y BWV 138

PARROQUIA LA NATIVIDAD DEL SEÑOR

Av. Ossa 479, La Reina

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 44

CANTATAS BWV 113, BWV 164 Y BWV 138

INTÉRPRETES

Solistas

Francisca Jünemann, *soprano*
José Andrés Muñoz, *alto*
Rodrigo del Pozo, *tenor*
Patricio Sabaté, *bajo*

Orquesta

Natalia Martorell, Fernanda Baeza; *flautas*
Leonardo Cuevas, Roberto Morales; *oboes*
Verónica Sierralta, *órgano*
Gonzalo Beltrán, *concertino*
Miguel Ángel Muñoz, *violín*

Pablo Salinas, *viola*

Sebastián Mercado, *violonchelo*
Carlos Arenas, *contrabajo*

**Fernando Cordella (profesor visitante),
clave y dirección**

CANTATA BWV 113 "Herr Jesu Christ, du höchstes Gut"

Composición: 1724, Leipzig.

Ocasión: Domingo 11 después de Trinidad.

Epístola: 1 Corintios 15: 1-10 (Pablo: el evangelio de Cristo y su llamado como apóstol)

Evangelio: Lucas 18: 9-14 (La parábola del fariseo y el publicano).

Texto: Autor desconocido, que se basa en el himno que da título a la cantata, de Bartholomäus Ringwaldt, manteniendo literalmente las estrofas 1, 2 y 8 (1, 2, 8), conservando el primer verso de la 3 y 7 (3, 7), variando y agregando tropos, la 4 (4), y parafraseando la 5 y 6 (5, 6).

Expresa el clamor de un alma que reconoce que no ha caminado con rectitud ante Dios, y se dirige a Jesucristo, para que con su gracia le alivie de sus tormentos. Recibe consuelo de la palabra sanadora de Jesús. Pide perdón y recibe alegría y paz.

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

Herr Jesu Christ, du höchstes Gut,
Du Brunnquell aller Gnaden,
Sieh doch, wie ich in meinem Mut
Mit Schmerzen bin beladen
Und in mir hab der Pfeile viel,
Die im Gewissen ohne Ziel
Mich armen Sünder drücken.

Señor Jesucristo, supremo bien,
fuente de todas las gracias,
mira cómo en mi espíritu
estoy cargado(a) de dolores,
y los muchos dardos
que sin cesar atormentan mi conciencia
de pobre pecador(a).

Dentro de una textura instrumental independiente, cuyo tema deriva de la primera frase del coral, con una agitada parte de violín 1, y a la que los oboes imprimen un carácter suplicante, el coro va presentando, una a una, las líneas del coral. La melodía va en el soprano, algo adornada, mientras las demás voces proporcionan un acompañamiento homofónico.

2. Coral: contralto, violines al unísono, continuo.

**Erbarm dich mein in solcher Last,
Nimm sie aus meinem Herzen,
Dieweil du sie gebüßet hast
Am Holz mit Todesschmerzen,
Auf dass ich nicht für großem Weh
In meinen Sünden untergeh,
Noch ewiglich verzage.**

**Ten piedad de mí, que llevo tal carga;
quítala de mi corazón,
pues tú la has expiado
en el madero con dolores de muerte,
para que yo, con gran aflicción,
no pereciera en mis pecados,
ni cayera en eterna desesperación.**

La voz de contralto canta, en secciones, las frases del coral en notas largas y sin adornos, rodeada de los violines y el continuo, en valores más cortos, y cuya línea melódica abunda en escalas descendentes.

3. Aria: bajo, 2 oboes d'amore, continuo.

**Fürwahr, wenn mir das kömmet ein,
Dass ich nicht recht vor Gott gewandelt
Und täglich wider ihn misshandelt,
So quält mich Zittern, Furcht und Pein.**

**En verdad, cuando me doy cuenta
de que no he caminado con rectitud ante Dios,
y diariamente le he ofendido,
me atormentan temblores, temores y dolores.**

**Ich weiß, dass mir das Herze bräche,
Wenn mir dein Wort nicht Trost verspräche.**

**Sé que mi corazón se rompería,
si tu palabra no me prometiera consuelo.**

Aria bipartita, en la que los oboes marchan tanto en imitación mutua como en forma paralela. El bajo grafica imágenes del texto con vocalizaciones: "*gewandelt*" (caminado) y "*misshandelt*" (ofendido), y mediante un giro lento, cromático, ascendente: "*So quält mich Zittern*" (me atormentan temblores) y "*das Herze bräche*" (mi corazón se rompería).

4. Coral y Recitativo: bajo, continuo.

**Jedoch dein heilsam Wort, das macht
Mit seinem süßen Singen,**

**Pero tu palabra sanadora hace,
con su dulce canto,**

Dass meine Brust,
Der vormals lauter Angst bewusst,
Sich wieder kräftig kann erquicken.
Das jammervolle Herz
Empfindet nun nach tränenreichem Schmerz
Den hellen Schein von Jesu Gnadenblicken;
Sein Wort hat mir so vielen Trost gebracht,
Dass mir das Herze wieder lacht,
Als wenn's beginnt zu springen.
Wie wohl ist meiner Seelen!
Das zagende Gewissen kann
mich nicht länger quälen,
Dieweil Gotts alle Gnad verheißt,
Hiernächst die Gläubigen und Frommen
Mit Himmelsmanna speist,
Wenn wir nur mit zerknirschem Geist
Zu unserm Jesu kommen.

que mi pecho,
antes dominado por la angustia,
pueda revivir poderosamente.
Mi corazón miserable,
percibe ahora, tras el dolor lleno de lágrimas,
el claro resplandor de la mirada de Jesús;
su palabra me ha traído tanto consuelo,
que mi corazón ríe de nuevo,
como si comenzara a saltar.
¡Cuánto bien para mi alma!
La conciencia, que me carcomía,
ya no puede seguir atormentándome,
porque Dios promete toda su gracia,
y muy pronto a los creyentes y piadosos
con el maná del cielo alimentará,
si con espíritu contrito,
venimos a nuestro Jesús.

El bajo canta las frases del coral con su texto y melodía, algo variada, acompañado por figuras repetitivas, mayormente en semicorcheas, en el continuo. Entre ellas van interpolados los textos nuevos, complementarios ("tropos") en forma de recitativo *secco*. La última variante del coral es un expresivo giro que resalta la palabra "Jesu".

5. Aria: tenor, flauta, continuo.

Jesus nimmt die Sünder an:
Süßes Wort voll Trost und Leben!

Jesús acepta a los pecadores:
¡Dulce palabra, llena de consuelo y vida!

Er schenkt die wahre Seelenruh
Und rufet jedem tröstlich zu:
Dein Sünd ist dir vergeben.

Él da la verdadera paz del alma,
y consoladoramente dice a cada uno:
tu pecado te es perdonado.

Aria 'da capo' modificada (ABA'), con una virtuosística parte de flauta. El tenor comparte con la flauta el tema inicial del ritornello, en imitaciones canónicas o en movimiento paralelo. Con el texto "tu pecado te es perdonado" se oye la melodía final del coral. La palabra "*Leben*" (vida) se destaca con una animada vocalización; "*Seelenruh*" (paz del alma), con una nota larga, tenida; "*vergeben*" con un melisma. Al final de A', "*Trost*" (consuelo) es subrayada con una vocalización ascendente.

6. Recitativo: tenor, cuerdas, continuo.

Der Heiland nimmt die Sünder an:
Wie lieblich klingt das Wort in meinen Ohren!
ES ruft: Kommt her zu mir,
Die ihr mühselig und beladen,
Kommt her zum Brunnquell aller Gnaden,
Ich hab euch mir zu Freunden auserkoren!
Auf dieses Wort will ich zu dir
Wie der bußfertige Zöllner treten
Und mit demütgem Geist
"Gott, sei mir gnädig!" beten.

Ach, tröste meinen blöden Mut
Und mache mich durch dein vergossnes Blut
Von allen Sünden rein,
So werd ich auch wie David und Manasse,
Wenn ich dabei
Dich stets in Lieb und Treu
Mit meinem Glaubensarm umfasse,
Hinfort ein Kind des Himmels sein.

El Salvador acepta a los pecadores:
¡qué dulce suena esta palabra en mis oídos!
Él dice: venid a mí
los fatigados y cargados,
venid a la fuente de toda gracia,
¡os he elegido como mis amigos!
Ante estas palabras quiero ir hacia ti
como el publicano arrepentido,
y con espíritu humilde rogarte:
Dios, ten misericordia de mí.

Ay, consuela mi insensato espíritu,
y por tu sangre derramada
límpiame de todos los pecados,
y cuando, como David y Manasés,
te abrace para siempre,
en amor y fidelidad,
con los brazos de la fe,
sea, de ahí en adelante, un hijo del cielo.

En tres secciones con diferente acompañamiento de las cuerdas, según lo expresado por el texto.

7. Aria Duetto: soprano, contralto, continuo.

Ach Herr, mein Gott, vergib mir's doch,
Womit ich deinen Zorn erreget,
Zerbrich das schwere Sündenjoch,
Das mir der Satan auferleget,
Dass sich mein Herz zufriedengebe
Und dir zum Preis und Ruhm hinfort
Nach deinem Wort
In kindlichem Gehorsam lebe.

Oh Señor, mi Dios, perdóname,
por haber provocado tu ira,
rompe el pesado yugo del pecado,
que Satán me impuso,
para que mi corazón se satisfaga
y que viva, para tu alabanza y gloria,
según tu palabra,
en obediencia filial.

Con una línea melódica rica en extensas vocalizaciones en semicorcheas, ambas voces dialogan en contrapunto imitativo, y otras veces marchan en forma paralela. Aunque se cita, con su melodía, sólo el primer verso del coral (estrofa 7), se pueden reconocer en el canto, aunque ornamentadas, las melodías de otros versos.

8. Coral: coro, orquesta.

Stärk mich mit deinem Freudengeist,
Heil mich mit deinen Wunden,
Wasch mich mit deinem Todesschweiß
In meiner letzten Stunden;
Und nimm mich einst, wenn dir's gefällt,
In wahrem Glauben von der Welt
Zu deinen Auserwählten!

Fortaléceme con tu espíritu de alegría,
sáname con tus heridas,
lávame con el sudor de tu agonía
en mis últimas horas;
y llévame un día, cuando quieras,
en verdadera fe, de este mundo,
junto a tus elegidos.

El típico coral simple, con doblaje instrumental, con que terminan la mayoría de las cantatas religiosas.

CANTATA BWV 164 "Ihr, die ihr euch von Christo nennet"

Composición: 1725, Leipzig.

Ocasión: Domingo 13 después de Trinidad.

Epístola: Gálatas 3: 15-22 (La ley y la promesa).

Evangelio: Lucas 10: 23-37 (La parábola del buen samaritano).

Texto: Salomo Franck, que utiliza la estrofa 5 del himno "Herr Christ, der einig Gotts Sohn" de Elisabeth Kreuziger (6).

Con varias alusiones al evangelio del día, la parábola del buen samaritano, con la que Jesús enseñaba el amor al prójimo, la cantata lamenta amargamente la ausencia de misericordia entre los cristianos y le pide a Dios que llene de amor nuestros corazones, para que su imagen se vea reflejada en nosotros.

1. Aria: tenor, cuerdas, continuo.

Ihr, die ihr euch von Christo nennet,
Wo bleibet die Barmherzigkeit,
Daran man Christi Glieder kennet?

Sie ist von euch, ach, allzu weit.
Die Herzen sollten liebe reich sein,
So sind sie härter als ein Stein.

Vosotros, que os llamáis de Cristo,
¿dónde está la misericordia, por la que
se conoce a los miembros de Cristo?

Está de vosotros, ay, demasiado lejos.
Vuestros corazones deberían estar llenos de amor,
pero son más duros que una piedra.

Aria 'da capo' modificada (ABA') con aire de siciliana. El tema, que comienza con un salto de 5ª descendente, y que es compartido por la voz, domina la textura polifónica del movimiento. La palabra "*kennet*" (se conoce) es destacada mediante una amplia vocalización, y "*Stein*" (piedra), con una nota larga, tenida.

2. Recitativo: bajo, continuo.

Wir hören zwar, was selbst die Liebe spricht:
Die mit Barmherzigkeit den Nächsten hier
umfassen
Die sollen vor Gericht
Barmherzigkeit erlangen.
Jedoch, wir achten solches nicht!
Wir hören noch des Nächsten Seufzer an!

Escuchamos, por cierto, lo que el corazón dice:
los que aquí con misericordia
abrazan al prójimo,
ante el tribunal
alcanzarán misericordia.
¡Sin embargo, no prestamos atención!
¡escuchamos los suspiros del prójimo!

Er klopft an unser Herz;
doch wirds nicht aufgetan!
Wir sehen zwar sein Händeringen,
Sein Auge, das von Tränen fließt;
Doch lässt das Herz sich nicht
zur Liebe zwingen.
Der Priester und Levit,
Der hier zur Seite tritt,
Sind ja ein Bild liebloser Christen;
Sie tun, als wenn sie nichts
von fremdem Elend wüssten,
Sie gießen weder Öl noch Wein
Ins Nächsten Wunden ein.

¡golpean a nuestro corazón,
pero no abrimos!
Los vemos retorcer sus manos,
y sus ojos derramar lágrimas;
pero el corazón hacia el amor
no se mueve.
El sacerdote y el levita
que aquí pasan por el lado,
son una imagen de los cristianos sin amor;
actúan como si no se enteraran
de la miseria ajena,
no vierten ni aceite ni vino
en las heridas del prójimo.

Recitativo *secco*, que asume el carácter de arioso en la paráfrasis del Sermón del monte ("*Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia*", Mt. 5:7).

3. Aria: contralto, 2 flautas, continuo.

Nur durch Lieb und durch Erbarmen
Werden wir Gott selber gleich.

Sólo por el amor y la compasión
nos parecemos a Dios mismo.

Samaritergleiche Herzen
Lassen fremden Schmerz sich schmerzen
Und sind an Erbarmung reich.

Los corazones del samaritano
se duelen del dolor ajeno
y son ricos en compasión.

Expresiva aria, de forma ABB', impregnada con los motivos de "dolor y suspiros" del lenguaje musical de Bach (corcheas articuladas de dos en dos).

4. Recitativo: tenor, cuerdas, continuo.

Ach, schmelze doch durch deinen Liebesstrahl
Des kalten Herzens Stahl,
Dass ich die wahre Christenliebe,
Mein Heiland, täglich übe,
Dass meines Nächsten Wehe,
Er sei auch, wer er ist,
Freund oder Feind, Heid oder Christ,

¡Ah, derrite con el rayo de tu amor
el frío acero de mi corazón,
para que el verdadero amor cristiano,
mi Salvador, cultive yo cada día,
y el dolor de mi prójimo,
sea quien sea,
amigo o enemigo, inconverso o cristiano,

Mir als mein eignes Leid zu Herzen
allzeit gehe!
Mein Herz sei liebeich,
sanft und mild,
So wird in mir verklärt dein Ebenbild.

llegue siempre a mi corazón
como si fuera mi propio dolor!
Que mi corazón sea lleno de amor,
amable y benévolo,
para que tu imagen se vea reflejada en mí.

Las cuerdas y el continuo apoyan con armonías cambiantes las inflexiones expresivas del canto.

5. Aria Duetto: soprano, bajo, 2 flautas, 2 oboes y violines al unísono, continuo.

Händen, die sich nicht verschließen,
Wird der Himmel aufgetan.

Para las manos que no se cierran,
el cielo se abrirá.

Augen, die mitleidend fließen,
Sieht der Heiland gnädig an.

A los ojos que lloran compasivamente,
los verá con gracia el Salvador.

Herzen, die nach Liebe streben,
Will Gott selbst sein Herze geben.

A los corazones que persiguen el amor,
el propio Dios les dará su corazón.

Aria con una compleja textura imitativa, incluso canónica, y forma ABCA'. Cada sección tiene su propio tema (manos, ojos y corazones compasivos). La inversión del tema musical en el ritornello inicial podría representar la relación recíproca, mencionada en el texto, entre la misericordia divina y la humana. El canto es rico en vocalizaciones que resaltan los conceptos del texto.

6. Coral: coro, orquesta.

Ertöt uns durch dein Güte,
Erweck uns durch dein Gnad!
Den alten Menschen kränke,
Dass der neu' leben mag
Wohl hier auf dieser Erden,
Den Sinn und all Begehrden
Und Gdanken habn zu dir.

Revívenos con tu bondad
e inspíranos con tu gracia;
que el hombre antiguo caiga,
para que el nuevo viva
ya aquí en esta Tierra,
elevando su espíritu
y sus deseos hacia ti.

Coral en versión simple, con doblaje instrumental de las voces.

CANTATA BWV 138 "Warum betrübst du dich, mein Herz?"

Composición: 1723, Leipzig.

Ocasión: Domingo 15 después de Trinidad.

Epístola: Gálatas 5: 25 - 6: 10 (Un mandato a andar por el Espíritu).

Evangelio: Mateo 6: 24-34 (Un llamado a

no afanarse ni tener poca fe, sino a buscar primeramente el reino de Dios).

Texto: Autor anónimo, que usa las estrofas 1, 2 y 3 del himno homónimo (cancionero de Núremberg, 1561) (1, 3, 7), las dos primeras combinadas con recitativos.

Al cristiano abatido por las preocupaciones, las angustias, los sufrimientos y la pobreza, le dice: confía en Dios, él te ayuda en toda necesidad, conoce lo que te hace falta y no te abandonará.

Pon lo que te atormenta en sus manos; si su ayuda no llega hoy, llegará mañana.

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

Chor:

**Warum betrübst du dich, mein Herz?
Bekümmerst dich und trägest Schmerz
Nur um das zeitliche Gut?**

Alto:

Ach, ich bin arm,
Mich drücken schwere Sorgen.
Vom Abend bis zum Morgen
Währt meine liebe Not.
Dass Gott erbarm!
Wer wird mich noch erlösen
Vom Leibe dieser bösen
Und argen Welt?
Wie elend ist's um mich bestellt!
Ach! wär ich doch nur tot!

Chor:

**Vertrau du deinem Herren Gott,
Der alle Ding erschaffen hat.**

Coro:

**¿Por qué te afliges, corazón mío?
¿Te preocupas y sufres
sólo por un bien temporal?**

Contralto:

Ay, pobre soy;
me oprimen serias preocupaciones.
De la noche a la mañana
se prolonga mi angustia.
¡Dios tenga piedad!
¿Quién me liberará
del cuerpo de este vil
y malvado mundo?
¡En qué miserable situación me encuentro!
¡Ay! ¡si estuviera ya muerto(a)!

Coro:

**Confía en el Señor, tu Dios,
que ha creado todas las cosas.**

Estructura formal compleja que se puede resumir así:

A) Coral: esquema para cada uno de los versos 1, 2 y 3:

Orquesta (tema propio) --- ob. 1 (frase del coral) --- tenores (texto del coral) --- coro (frase del coral)

B) Recitativo, contralto (+ cuerdas lentas y continuo, figuras en los oboes)

A') Coral: versos 4 y 5 seguidos (coro + orquesta).

2. Recitativo: bajo, continuo.

Ich bin veracht',
Der Herr hat mich zum Leiden
Am Tage seines Zorns gemacht;
Der Vorrat, hauszuhalten,
Ist ziemlich klein;
Man schenkt mir vor den Wein der Freuden
Den bittern Kelch der Tränen ein.
Wie kann ich nun mein Amt mit Ruh verwalten,
Wenn meine Speise und Tränen
das Getränke sein?

Soy depreciado;
el Señor me ha hecho sufrir
en el día de su ira;
mis medios de subsistencia
son bastante escasos;
se me da, en lugar del vino de la alegría,
el amargo cáliz de las lágrimas.
¿Cómo puedo desempeñarme en paz,
cuando mis suspiros y lágrimas
son mi comida y bebida?

Recitativo secco, con gestos descriptivos para "*man schenkt mir*" (se me da) y "*Tränen*" (lágrimas). Conecta directamente con el coral que sigue.

3. Coral y Recitativo: coro, soprano, contralto, orquesta.

Chor:

**Er kann und will dich lassen nicht,
Er weiß gar wohl, was dir gebricht,
Himmel und Erd ist sein!**

**Él no puede ni quiere abandonarte;
sabe muy bien lo que te falta;
el cielo y la tierra son suyos.**

Sopran:

Ach, wie?
Gott sorget freilich vor das Vieh,
Er gibt den Vögeln seine Speise,
Er sättiget die jungen Raben,
Nur ich, ich weiß nicht, auf was Weise
Ich armes Kind
Mein bisschen Brot soll haben;

Soprano:

Ay, ¿cómo?
Dios cuida, por cierto, del ganado;
da a los pájaros su alimento,
sacia a los jóvenes cuervos,
y sólo yo no sé de qué forma,
pobre criatura,
mi pedacito de pan obtener;

Wo ist jemand,
der sich zu meiner Rettung findet?

Chor:

**Dein Vater und dein Herre Gott,
Der dir beisteht in aller Not.**

Alt:

Ich bin verlassen,
Es scheint,
Als wollte mich auch Gott
bei meiner Armut hassen,
Da er's doch immer gut mit mir gemeint.
Ach Sorgen,
Werdet ihr denn alle Morgen
Und alle Tage wieder neu?
So klag ich immerfort;
Ach! Armut, hartes Wort,
Wer steht mir denn in meinem Kummer bei?

Chor:

**Dein Vater und dein Herre Gott,
Der steht dir bei in aller Not.**

¿dónde encontraré
alguien que venga en mi auxilio?

Coro:

**Tu Padre y señor, Dios,
que te ayuda en toda necesidad.**

Contralto:

He sido abandonado(a);
parece
como si también Dios
quisiera odiarme en mi pobreza,
aunque él siempre fue bueno
conmigo.
Ay, preocupaciones,
¿todas las mañanas
y todos los días os renováis?
Por eso me lamento sin cesar;
¡ay!, pobreza, dura palabra, ¿quién me asistirá en mi
pesar?

Coro:

**Tu Padre y señor, Dios,
que te ayuda en toda necesidad.**

Estructura formal resumida:

- A) Coral: versos 1, 2 y 3, seguidos (coro + orquesta)
- B) Recitativo, soprano (+ cuerdas y continuo)
- A') Coral: versos 4 y 5, textura imitativa (coro + orquesta)
- B') Recitativo, contralto (+ continuo)
- A'') Repetición casi idéntica de A'.

4. Recitativo: tenor, continuo.

Ach süßer Trost!
Wenn Gott mich nicht verlassen
Und nicht versäumen will,
So kann ich in der Still
Und in Geduld mich fassen.
Die Welt mag immerhin mich hassen,

¡Oh, dulce consuelo!
si Dios no me abandonará
ni me descuidará,
podré con tranquilidad
y con paciencia recobrarne.
El mundo puede de todos modos odiarme,

So werf ich meine Sorgen
Mit Freuden auf den Herrn,
Und hilft er heute nicht,
so hilft er mir doch morgen.
Nun leg ich herzlich gern
Die Sorgen unters Kissen
Und mag nichts mehr als
dies zu meinem Troste wissen:

pero yo arrojó mis preocupaciones
con alegría en manos del Señor,
y si no me ayuda ahora,
me ayudará mañana.
Ahora dejo con gusto
las preocupaciones bajo la almohada,
y no quiero saber nada más
que esto para mi consuelo:

Recitativo *secco*, que enfatiza la palabra "*Freuden*" (alegría) con un melisma. Conecta directamente con el aria siguiente.

5. Aria: bajo, cuerdas, continuo.

Auf Gott steht meine Zuversicht,
Mein Glaube lässt ihn walten.

En Dios está mi confianza;
mi fe le deja actuar.

Nun kann mich keine Sorge nagen,
Nun kann mich auch kein Armut plagen.

Ahora ninguna preocupación me puede corroer,
ahora ninguna pobreza me puede atormentar.

Auch mitten in dem größten Leide
Bleibt er mein Vater, meine Freude,
Er will mich wunderbarlich erhalten.

Aun en medio del mayor sufrimiento
sigue siendo mi Padre y mi alegría;
él maravillosamente me sostendrá.

Aria en forma 'da capo' libre, con aire de danza. El bajo adopta el motivo inicial de la orquesta. Amplias y descriptivas vocalizaciones subrayan las palabras "*walten*" (actuar), "*nagen*" (corroer), "*plagen*" (atormentar), "*Freude*" (alegría) y "*erhalten*" (sostener).

6. Recitativo: contralto, continuo.

Ei nun!
So will ich auch recht sanfte ruhn.
Euch, Sorgen,
sei der Scheidebrief gegeben!
Nun kann ich wie im Himmel leben.

¡Bien, pues!
Entonces descansaré en tranquilidad.
¡A vosotras, preocupaciones,
sea dada la carta de divorcio!
Ahora puedo vivir como en el cielo.

Breve declaración silábica en forma de recitativo *secco*.

7. Coral: coro, orquesta.

Weil du mein Gott und Vater bist,
Dein Kind wirst du verlassen nicht,
Du väterliches Herz!
Ich bin ein armer Erdenkloß,
Auf Erden weiß ich keinen Trost.

Ya que tú eres mi Dios y Padre,
a tu hijo(a) no abandonarás,
¡oh corazón paternal!
Soy un pobre polvo de la tierra;
no conozco consuelo en el mundo.

Inserto en una activa textura orquestal temáticamente independiente, el coro va presentando una a una las frases del coral, con la melodía en el soprano, y las demás voces, algo ornamentadas, acompañando en forma homofónica.

Fernando Cordella
(profesor visitante)
clave y dirección

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

