26 DE MARZO, 5 P.M.
TEATRO MAYOR

TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

PULEP IOE625

MÚSICA ANTIGUA

ENSAMBLE BARROCO DE BOGOTÁ

'EL ÓRGANO EN EL BARROCO: ENTRE VIRTUOSISMO Y LITURGIA'

Dirección artística
JULIEN FAURE
Francia/Brasil

Diseño: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, José Torres

Fotografía © Catherine Alvarado

ALIADO TRANSVERSAL

COGESTOR PRIVADO

Bancolombia

CARACOL TELEVISIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES | BOGOTÁ

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ

ALCALDESA DE BOGOTÁ

Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

EL CONCIERTO

Este programa está dedicado al órgano y celebra el bello instrumento construido en el taller de Niels Klopp.

Se escucharán dos conciertos para órgano de Georg Friedrich Händel, unos de los primeros conciertos para órgano solista de la historia de la música que son modelos de virtuosismo en la tradición del concierto italiano. En estas obras, Händel retoma hábilmente algunas de las piezas de su literatura camerística, orquestándolas para un nuevo formato y confiando el papel de solista al órgano.

Se escucharán también algunas obras emblemáticas del barroco, como la cantata 'Wiederstehe doch der Sünde' de Johann Sebastian Bach, a cargo del magnífico contratenor colombiano Asael Cuesta Cardona, y el concerto grosso 'Fatto per la notte di natale', de Arcangelo Corelli, entre otras, donde se podrá apreciar el rol del órgano en función de instrumento acompañante, brindando a la orquesta una suave profundidad. En este formato, el color instrumental del bajo continuo se enriquece, mezclando timbres entre órgano, clavecín, tiorba, guitarra y violonchelo.

REPERTORIO

Georg Friedrich Händel
(Alemania, 1685 – Reino Unido, 1759)
'Concierto para órgano,' Op. 4 n.º 4
I. *Allegro*
II. *Andante*
III. *Adagio*
IV. *Allegro*
Solista: Julien Faure, órgano

Johann Sebastian Bach
(Alemania, 1685-1750)
Cantata 'Widerstehe doch der Sünde', BWV 54
I. *Aria: Widerstehe doch der Sünde*
II. *Recitativo: Die Art verruchter Sünden*
III. *Wer Sünde tut, der ist vom Teufel*

Georg Friedrich Händel
(Alemania, 1685 – Reino Unido, 1759)
'Concierto para órgano', Op. 4 n.º 6
I. *(Sin indicación de tempo)*
II. *Larghetto*
III. *Allegro Moderato*
Solista: Eleonora Rueda Efler, órgano

Georg Friedrich Händel
(Alemania, 1685 – Reino Unido, 1759) 'Concerto grosso', Op. 3 n.º 3
Largo e staccato – Allegro – Adagio – Allegro
Solistas: Julien Faure, Santiago Medina

Johann Sebastian Bach
(Alemania, 1685-1750)
'Erbame dich, mein Gott'
(Pasión según San Mateo), BWV 244
Contratenor: Asael Cuesta Cardona

Arcangelo Corelli
(Italia, 1653-1713)
'Concerto grosso', Op. 6 n.º 8
'Fatto per la notte di Natale'
I. *Vivace – Grave. Arcate, sostenuto e come stà*
II. *Allegro*
III. *Adagio - Allegro – Adagio*
IV. *Vivace*
V. *Allegro – Largo. Pastorale ad libitum*
Solistas: Santiago Medina, Laura Nieto y Ana María Bedoya

DURACIÓN:50 MINUTOS

NOTAS AL PROGRAMA

Georg Friedrich Händel (Alemania, 1685 – Reino Unido, 1759)
'Concierto para órgano, Op. 4 n.º 4
I. *Allegro*
II. *Andante*
III. *Adagio*
IV. *Allegro*

Händel desde muy joven demostró ser un gran organista. En su juventud en Roma en 1707, el cardenal Ottoboni lo puso a competir con Domenico Scarlatti primero tocando el clavecín, competencia que ganó Scarlatti, y luego en órgano donde Händel demostró ser imbatible. En la época se decía que solo podía ser superado por Bach en Leipzig.

En 1735, Händel, ya muy afamado en la vida musical de Londres, había dejado de componer óperas. Enfrentado a dificultades financieras para montar la ópera italiana, exacerbadas por una compañía de ópera recién establecida en una feroz competencia por ganarse al público, decidió dejar de componer óperas y exhibirse como un virtuoso compositor e intérprete, brindando así una atracción rival al célebre castrato Farinelli, la estrella brillante de sus competidores, y dedicarse a componer oratorios en inglés para el nuevo teatro Real de Covent Garden.

Los conciertos publicados como Op. 4 en 1738 fueron concebidos como intermedios para sus oratorios 'Esther', 'Deborah', 'Athalia' y 'Alexander's Feast' ejecutados en 1735 en ese teatro.

Hoy escucharemos dos de ellos, el n.º 4 y el n.º 6

El n.º 4 originalmente concluía con el coro "Alleluja", y un breve final instrumental probablemente escrito por Händel para la publicación Walsh. Se ejecutó por primera vez durante el oratorio 'Athalia' (HWV 52).

Händel, como la mayoría de los compositores del barroco, se "auto plagiaba" y gran parte del primer movimiento se deriva de la introducción a la segunda versión del coro "Questo è il cielo" del primer acto de Alcina y el adagio del tercer movimiento es un "reciclaje" del segundo movimiento de la 'Sonata en si bemol mayor para flauta dulce y continuo' HWV 377.

Johann Sebastian Bach (Alemania, 1685-1750)
Cantata 'Widerstehe doch der Sünde', BWV 54
I. *Aria: Widerstehe doch der Sünde*
II. *Recitativo: Die Art verruchter Sünden*
III. *Wer Sünde tut, der ist vom Teufel*

Johann Sebastian Bach estuvo contratado por la corte de Weimar entre 1707 y 1718. En marzo de 1714 fue promovido a *Konzertmeister* con la responsabilidad de componer una cantata mensual para la iglesia del palacio (*Schlosskirche*). La idea era tener en cuatro años una cantata para cada domingo con el tema de la liturgia de cada día.

La cantata 'Widerstehe doch der Sünde' ('Resístete al pecado') es la primera compuesta por Bach para una voz solista sin coro, en este caso un contralto. El texto de la obra fue escrito por Georg Christian Lehms, para dos arias y un recitativo de conexión. Es la primera de las once cantatas con texto de Lehms compuestas por Bach en ese período. El tema es resistir al pecado, basado fundamentalmente en la Epístola de Santiago. El texto se publicó en una colección de 1711, dedicada al tercer domingo de cuaresma y ya habían sido puestas en música por el *Kapellmeister* de Darmstadt. No se sabe cuándo compuso Bach la obra, pero se supone que la interpretó como parte de sus producciones mensuales de cantatas en 1714 el séptimo domingo después de la Trinidad, el 15 de julio. La voz solista se acompaña de cuerdas: dos partes de violín, dos partes de viola y continuo. La composición comienza con un llamativo acorde disonante.

No está claro qué tipo de cantante de contralto (¿niño contralto? ¿falsetista masculino adulto? ¿tenor alto?) podría haber sido el primer intérprete previsto para esta cantata, especialmente dada su tesitura muy grave, que va del fa 3 al si bemol 4, en comparación con otras cantatas para contralto solista de Bach como 'Geist und Seele wird verwirret', BWV 35 ('Mente y alma se confunden') o 'Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust', ('Feliz reposo y amable deleite del alma') BWV 170.

El texto, basado en la Epístola a los romanos, la Carta de Santiago y el Evangelio según San Marcos, se centra en evitar el pecado. La primera aria, *da capo*, tiene un diálogo con la orquesta, en cambio la segunda tiene largas coloraturas, en especial sobre la palabra "*Teufel*" (demonio).

---

1. Arie (Alt)
Widerstehe doch der Sünde,
sonst ergreifet dich ihr Gift.
Laß dich nicht den Satan blenden;
denn die Gottes Ehre schänden,
trifft ein Fluch, der tödlich ist.

2. Rezitativ (Alt)

1 Aria (Contralto)
Resiste pues al pecado,
no permitas que te engañe.
No permitas que te venza Satanás,
pues aquellos que caigan,
estarán condenados por siempre.

2. Recitativo (Contralto)

Die Art verruchter Sünden
ist zwar von außen wunderschön,
allein man muß
hernach mit Kummer und Verdruß
viel Ungemach empfinden.
Von außen ist sie Gold;
doch will man weiter gehn,
so zeigt sich nur ein leerer Schatten
und übertünchtes Grab.
Sie ist den Sodomsäpfeln gleich,
und die sich mit derselben Gatten,
gelangen nicht in Gottes Reich.
Sie ist als wie ein scharfes Schwert,
das uns durch Leib und Seele fährt.

Los pecados más nauseabundos
presentan una amable cara,
pero ten en cuenta
que se purgan con sufrimiento y dolor,
siendo la aflicción inmensa.
Al exterior refulgen como oro,
pero deja pasar el tiempo y verás
que no son sino tenebrosos espectros
de sepulcros blanqueados.
El pecado es el cebo de Sodoma
y aquellos que caen en él,
no alcanzarán el reino de Dios.
Es como una temible espada
que atraviesa tanto el cuerpo como el alma.

3. Arie (Alt)
Wer Sünde tut, der ist vom Teufel,
denn dieser hat sie aufgebracht.
Doch wenn man ihren schnöden Banden
mit rechter Andacht widerstanden,
hat sie sich gleich davon gemacht.

3 Aria (Contralto)
Cuando pecas, te arrojas
en los brazos del demonio, origen del pecado.
Si te mantienes firme y puro
ante sus hechizos,
lograrás que emprenda raudo la huida.

Georg Friedrich Händel (Alemania, 1685 – Reino Unido, 1759)
'Concierto para órgano', Op. 4 n.º 6
I. *(Sin indicación de tempo)*
II. *Larghetto*
III. *Allegro Moderato*

Este concierto se ejecutó por primera vez con uno de los grandes éxitos de este período de Händel: 'Alexander's Feast' (HWV 75). Originalmente fue compuesto para arpa, pero luego arreglado para órgano, tal como lo escucharemos hoy.

'Concerto grosso', Op. 3 n.º 3
Largo e staccato – Allegro – Adagio – Allegro

Este concierto pertenece al grupo de 6 conciertos publicados como Op. 3 por John Walsh en 1734. Se trata de un concierto para flauta solista que consta de tres movimientos a diferencia de los habituales cuatro que suelen tener, ya que el largo con que se inicia es demasiado breve para ser considerado un movimiento.

Quedan dudas si este concierto no fue compilado por Walsh a partir de otras obras de Händel; incluso en la edición dice "oboe" en la parte solista, pero en la actualidad se interpreta con flauta y violín solista.

Johann Sebastian Bach (Alemania, 1685-1750)
'Erbame dich, mein Gott' (Pasión según San Mateo), BWV 244

Siempre he pensado que hay unas pocas obras musicales dictadas directamente por Dios, y esta aria es una de ellas. Es una música que emociona a pesar de uno, no hay que tener ninguna formación musical previa. Cualquier ser humano, ante esta música, difícilmente contiene las lágrimas. Ya antes de comenzar el canto, con el solo de violín obligado, uno siente que esta música tiene algo distinto, algo que Bach logra como muy pocas veces se ha logrado en toda la historia de la música.

Cuando Bach comenzó a trabajar como cantor de Santo Tomás de Leipzig (1723-1750), el contrato le exigía una cantata para cada domingo del año. Sin embargo, en determinados períodos litúrgicos, la iglesia luterana prohibía interpretar música, tiempo que Bach aprovechaba para componer obras más complejas, una de las cuáles es la 'Pasión según San Mateo'. Compuesta durante la Cuaresma de 1727, se estrenó en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig el Viernes Santo del mismo año.

Durante esta obra monumental, la más larga del compositor, a la mitad de la ejecución, luego de una hora y veinte minutos de música, luego de que Pedro niega tres veces a Jesús y cante el gallo, el evangelista dice que Pedro sale al jardín y llora amargamente.

Es allí que Bach pone en voz del alto esta magnífica aria.

A diferencia del mundo católico donde los ritos religiosos eran cantados en latín, en la iglesia luterana se interpretaban en el idioma del pueblo, con lo cual el público no solo se vería emocionado por la música sino, además, por el texto. Y si no solo nos dejamos llevar por la música y le prestamos atención al texto, vemos que la música se adecúa a éste de una forma magistral, enfatizando la soledad y la agonía del llanto (la última vez que repite "advierte mi llanto"), elevándose, cuando los ojos se dirigen hacia el cielo ("mira mi corazón y mis ojos"), descendiendo bruscamente, haciéndose más grave y profunda para expresar amargura (Ten piedad de mi).

El poeta y novelista polaco Adam Zagajewski ha llamado a 'Erbarme dich' "el centro y la síntesis de la música occidental". El violinista Yehudi Menuhin calificó el *obligato* de violín del aria como "la pieza musical más hermosa jamás escrita para violín".

NR. 47 ARIE (Alt)
Erbarme dich, mein Gott,
Um meiner Zähren willen;
Schaue hier,
Herz und Auge Weint vor dir
bitterlich.
Erbarme dich!

NUM. 47 ARIA (Contralto)
Apiádate de mí, Dios mío,
advierte mi llanto.
Mira mi corazón
y mis ojos que lloran
amargamente ante ti.
¡Ten piedad de mí!

Arcangelo Corelli (Italia, 1653-1713)
'Concerto grosso', Op. 6 n.° 8 'Fatto per la notte di Natale'
I. *Vivace – Grave. Arcate, sostenuto e come stà*
II. *Allegro*
III. *Adagio - Allegro – Adagio*
IV. *Vivace*
V. *Allegro – Largo. Pastorale ad libitum*

El concierto de hoy termina con el 'Concerto grosso' para la noche de Navidad de Arcangelo Corelli, publicado póstumo en 1714, aunque se cree que fue compuesto en 1690 para el cardenal Pietro Ottoboni, sobrino del Papa Alejandro VIII, el mismo que hizo competir a Scarlatti con el joven Händel.

Corelli es uno de los protegidos de la reina Cristina de Suecia, que al abdicar al trono se convierte al catolicismo y se instala en Roma protegiendo las artes. A su muerte se crea la Arcadia, sociedad que llevaría a cabo las obras iniciadas por Cristina y de la que Corelli fue miembro.

El último movimiento tiene una característica pastoral, género más practicado en el órgano, que evoca idealmente los sonidos de los pastores en el pesebre. Se caracteriza por la típica tendencia en tresillos en compás de 12/8 y por oscilaciones momentáneas entre tonalidades mayores y menores, que dan a la pieza el color de una refinada rusticidad.

El orgánico es típico del *concerto grosso* de Corelli, en el que hay un concertino formado por dos violines y un violonchelo, y un *concerto grosso* a cuatro voces (dos violines, viola y continuo) que puede doblarse ad libitum según las circunstancias.

Este concierto, y toda la producción de Corelli en general, considerado el padre del *concerto grosso*, influirá en toda la música europea del siglo XVIII y, sobre todo, en Antonio Vivaldi y Georg Friedrich Händel, quienes a su vez serán puntos de referencia para los compositores clásicos y para las escuelas italiana, francesa y alemana que les seguirán.

ENSAMBLE BARROCO DE BOGOTÁ

Fotografía © Arcchivo de la agrupación

El Ensamble Barroco de Bogotá es una agrupación musical profesional formada en 2013 a partir del entusiasmo de cuatro clavecinistas bogotanos amantes de la música de Johann Sebastian Bach, especialmente de sus conciertos para clavecín. Actualmente la agrupación cuenta con la participación de la gran mayoría de músicos profesionales colombianos dedicados a la interpretación con criterios históricos.

El objetivo del ensamble es ofrecer un espacio de interpretación y especialización amplio y flexible a todos aquellos músicos interesados en esta manera de interpretar la música antigua. Por esa razón, trabaja con diferentes directores artísticos y se agrupa, dependiendo del programa a interpretar, de maneras diferentes: desde dúos, tríos y cuartetos (ensambles de cámara) o agrupación a parti reali, hasta la orquesta tradicional del siglo XVIII.

Durante su recorrido, el Ensamble ha querido hacer de manera muy consciente un proceso de estudio, consolidación y búsqueda de una estética propia, con el fin de convertirse en un referente en Colombia y Sudamérica para este estilo musical. Busca desarrollarse y crecer haciendo alianzas con agrupaciones y músicos nacionales y extranjeros, así como tener cooperaciones con personalidades invitadas a dirigir proyectos y dictar talleres de alto nivel artístico.

Desde el inicio de 2021, el Ensamble Barroco de Bogotá inauguró su academia de violín barroco, iniciando así un proyecto de formación para la práctica de este instrumento bajo las enseñanzas del maestro Santiago Medina.

JULIEN FAURE
DIRECCIÓN ARTÍSTICA, ÓRGANO Y FLAUTA, FRANCIA / BRASIL

Formado a la vez en flauta dulce y clavecín, Julien Faure es uno de los músicos especializados en interpretación histórica más destacados de Colombia. Estudió flauta dulce con el reconocido flautista Jean-Pierre Nicolas en el Conservatorio de Paris-Saclay en Francia, donde obtuvo el Premio a la Unanimidad del Jurado con las Felicitaciones del Jurado, y luego su diploma de Música Antigua y Mundo Contemporáneo con Flauta Dulce como instrumento principal. Luego se perfeccionó en el Conservatorio Real de Bruselas en la clase del flautista Fréderic de Roos.

Paralelamente a su formación en flauta dulce, estudió clavecín y bajo continuo con Michèle Devérité y Pierre-Alain Braye-Weppe. En 2015 obtuvo el Premio a la Unanimidad del Jurado en la disciplina de Bajo Continuo.

Además de su formación en interpretación histórica, se formó en dirección sinfónica con el maestro Guerassim Voronkov. Así, es egresado de la maestría en Dirección sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia desde 2021.

Sus actividades de flautista y clavecinista lo han llevado a presentarse en Francia, Bélgica, Brasil y Colombia con el Ensamble Música Amable y el Ensamble Canzona, de los cuales es cofundador. Colaboró con varias agrupaciones en Europa como el Ensamble Actéon y el Ensamble Fitzwilliam.

En 2016 desplazó su domicilio a Bogotá. Desde entonces, se ha presentado como flautista, clavecinista y solista en los principales teatros y festivales del país con el Ensamble Barroco de Bogotá, la Orquesta Sinfónica de Colombia, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara de Bogotá, y en el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, el Encuentro de Música Antigua de Villa de Leyva, el Festival de Clavecín de los Andes, el Festival Internacional de Música de Cartagena, y en V Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá.

También, ha profundizado en el campo de la teoría y la composición musical con los maestros Horia Surianu, Alena Krasutskaya, Philippe Gantchoula y Pierre-Alain Braye-Weppe. Sus composiciones abarcan desde piezas de carácter pedagógico para diversos instrumentos hasta obras destinadas a intérpretes profesionales.

Actualmente se desempeña principalmente como director musical del Ensamble Barroco de Bogotá, director del Ensamble Música Amable y docente en la Universidad Central y la Universidad Javeriana.

ELEONORA RUEDA EFLER
ÓRGANO, COLOMBIA

Formada en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, en el Conservatorio de Viena, Austria y en la Academia de Música de Basilea (Suiza), fue discípula de maestros como Harold Martina, Cecilio Tieles, Peter Efler, Gérard Wyss y Heinrich Schiff. Recibió los grados de Pianista Concertista y Música de Cámara de la Academia de Música de Basilea en 1993.

En Basilea, bajo la influencia de la Schola Cantorum Basiliensis, incursionó por primera vez en el campo de la interpretación histórica con instrumentos originales (fortepiano, clavicordio y clavecín) con los maestros Rolf Mäser y Jean Goverts. A partir de ese momento se dedicó completamente a la interpretación histórica y a los instrumentos fortepiano y clavecín.

Ha ofrecido recitales como solista y camerista en las principales salas de conciertos de Colombia, al igual que en diferentes escenarios en España, Suiza, Alemania, Austria y República Checa. Además, ha actuado como solista bajo la batuta de reconocidos directores como Adrián Chamorro, Jonathan Brett-Harrison, Gerald Brown, Jost Maier y Jürg Wyttenbach acompañada por varias orquestas nacionales y europeas. Ha participado también en festivales como el Festival Internacional de Música de Cambrils (Cataluña), el Festival de Música Barroca de Barichara, el Encuentro de Música Antigua de Villa de Leyva, el Festival de Música Sacra de Bogotá y el Festival Internacional de Música de Cartagena.

Es cofundadora del Ensamble Barroco de Bogotá, agrupación que reúne a los mejores intérpretes de instrumentos originales de Bogotá y con la cual hace un importante trabajo de difusión de la interpretación históricamente documentada.

CRÉDITOS

Julien Faure, Director musical, flauta y órgano solista

Eleonora Rueda Efler, órgano solista

Asael Cuesta Cardona, contratenor

Santiago Medina, concertino, violín solista

Laura Nieto, violín solista

Ana María Bedoya, violonchelo solista

Violas: Juan Sebastián Prado y Javier Peñafort

Violonchelos: Ana María Bedoya y Jorge Garzón

Contrabajo: Juan Manuel Giraldo

Tiorbas: Sebastián Vega y Daniela Peña

Flautas dulces: Julien Faure y Claudia Liliana Gantívar

Guitarra: Daniela Peña

Violines: Santiago Medina, Laura Nieto, Diego Velásquez, Juan Sebastián González, Tamara Pagaeva, Andrés Murillo, Juan Pablo Murillo y Carlos Torres

Órgano: Carmen Yepes

PRÓXIMAMENTE

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: $20.000
PULEP · VWD720

23 DE ABRIL
5:00 P.M.

ALIADOS MEDIÁTICOS

EL ESPECTADOR

blu radio

CANAL OFICIAL

Capital

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Catalina Valencia Tobón

Director General del Instituto Distrital de las Artes
Carlos Mauricio Galeano Vargas

Designada de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Brigitte Baptiste

Expresidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

Directora Ejecutiva de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca