PATRIMONIO | Una joya musical que se podrá escuchar en Semana Santa:

Música UC reconstruye LA PASIÓN según San Marcos de Bach

El destacado músico argentino Jorge Lavista, experto en la obra del creador barroco, lideró esta reconstrucción de una tercera 'pasión' cuya música se perdió. El elenco incluye a voces jóvenes y consagradas, entre otras, Patricio Sabaté y Rodrigo del Pozo.

MAUREEN LENNON ZANINOVIC

Jorge Lavista dirigirá esta reconstrucción de la Pasión según San Marcos.

MACARENA PÉREZ

"Fue un concierto realmente histórico: el Coro de Madrigalistas de la Usach, Syntagma Musicum e invitados estrenaron una nueva reconstrucción de la Pasión según San Marcos de Johann Sebastian Bach, realizada por Alejandro Reyes", señaló en 2009, a este diario, el musicólogo chileno Juan Pablo González, a raíz de este hito.

15 años después de esta inolvidable hazaña, el Instituto de Música UC (IMUC) decidió aventurarse con su propia reconstrucción de esta composición del genio barroco. Así —después de varios meses de investigación e intensa labor de rescate—, se ofrecerán tres funciones: mañana en el Salón Fresno del Centro de Extensión UC (Alameda 390), el martes en la Catedral Metropolitana de Santiago (Plaza de Armas) y, finalmente, se presentará —en el marco del XXI Encuentro de Música Sacra UC— el miércoles 27 de marzo, en el Templo Mayor del Campus Oriente (Jaime Guzmán Errázuriz 3300). Todos los recitales son con ingreso gratuito y a las 19:30 horas. Radio Beethoven volverá a transmitir este trabajo en dos ediciones de su programa "Temporada Música UC", los domingos 31 de marzo y 7 de abril, a las 14:00 horas.

Como solistas de esta versión estarán dos profesores del IMUC: el barítono Patricio Sabaté como Jesús y el tenor Rodrigo del Pozo como el Evangelista; además de la soprano Florencia Novoa, el contratenor José Muñoz y el bajo barítono Arturo Espinosa. Junto con ellos, actuará un octeto del Coro de Estudiantes UC y una orquesta integrada por académicos y estudiantes.

Es sabido que el libreto de esta obra, que lleva la firma de Christian Friedrich Henrici (1700-1764), conocido como Picander; recoge los capítulos 14 y 15 del Evangelio de San Marcos. Se trata de una pieza sacra de extraordinario valor, pero escasamente programada en nuestro país y en el mundo, a diferencia de las pasiones según San Juan y San Mateo. ¿La razón? Mientras estas dos últimas han sobrevivido íntegras, la partitura de la Pasión según San Marcos no se conserva completa y hoy solo podemos escuchar esta magnífica obra a partir de reconstrucciones basadas en indicios de su música y su texto, tarea que, desde hace años, han emprendido algunos notables artistas y musicólogos.

"Hay evidencia de que en vida Bach dirigió esta pasión en dos oportunidades, pero lamentablemente la música no la tenemos. Se perdió", advierte Felipe Ramos Taky, director del Coro de Estudiantes UC. Agrega que, dentro de este panorama, hay renombrados creadores, como el violagambista español Jordi Savall, que han salido a su rescate. "Nosotros, en tanto, quisimos hacer un aporte desde la universidad y la reconstruimos con la ayuda del músico argentino Jorge Lavista, gran conocedor de este repertorio y quien tendrá a su cargo la dirección musical". Ramos Taky aclara que utilizaron como base una reconstrucción del holandés Robert Koolstra "y sobre ella, después de varias sesiones de trabajo, hicimos nuestras propias modificaciones. Jorge Lavista, de su puño y la letra, hizo aportes en los recitativos y como equipo hemos incorporado otras creaciones de Bach. Esta es una versión distinta con el sello de la UC y tenemos a un elenco fantástico. Patricio Sabaté y Rodrigo del Pozo, por ejemplo, son eminencias en los oratorios y pasiones de Bach", cierra Felipe Ramos Taky.

PROGRAMARSE: Mañana en el Salón Fresno (Alameda 390), el martes en la Catedral Metropolitana de Santiago y el miércoles 27 de marzo en el Templo Mayor del Campus Oriente (Jaime Guzmán Errázuriz 3300). Todas las presentaciones son gratuitas y a las 19:30 horas. Más información en www.musica.uc.cl

Jorge Lavista cuenta con una reconocida trayectoria en el Barroco. Se formó en el Conservatorio Real de La Haya y en la Schola Cantorum de Basilea. Es además organista y clavecinista, y ha colaborado artísticamente en conciertos y en grabaciones con estrellas como Frans Brüggen, Ton Koopman, Manfredo Kraemer y Gabriel Garrido. Tras retornar a Argentina, fundó en 2012 el proyecto Bach Buenos Aires y —bajo esta iniciativa— ya ha logrado ejecutar en vivo 60 cantatas del músico fallecido en Leipzig.

"Es una emoción poder dirigir por primera vez esta Pasión según San Marcos y, sobre todo, reconstruirla. Con la UC lo que hicimos fue una mixtura, es decir, una recomposición de la recomposición", expresa Lavista en una de las salas del Instituto de Música del Campus Oriente. Agrega que de esta pieza solo quedan el libreto y los bosquejos. "Nos queda cierta parodia a la Oda fúnebre y por ello incluimos referencias a la Cantata BWV 198. La Oda fúnebre es como la matriz de desarrollo de la Pasión según San Marcos y ahí viene el sentido de parodiar. Parodiar es sacar música que ya existe y acomodarla para otro propósito. Era una práctica muy común en la época de Bach", señala. En ese sentido, fue todo un desafío escoger las arias y corales del creador barroco para dar vida a la partitura, además que, a su juicio, "varias reconstrucciones ofrecen problemas desde el punto de vista tonal, por eso nuestra apuesta fue por algo propio", acota Jorge Lavista.

CARLOS ARRIAGADA

Foto de un ensayo en el Campus Oriente UC, con los solistas y elencos que darán vida a esta obra.

> Es una emoción poder dirigir por primera vez esta Pasión según San Marcos y, sobre todo, reconstruirla. Con la UC lo que hicimos fue una mixtura, es decir, una recomposición de la recomposición".
>
> JORGE LAVISTA

"El texto es el gran protagonista"

El director musical explica que más de alguno que asista a las presentaciones de esta nueva versión "podrá decir 'esto lo he escuchado antes'. O sea el público va a encontrarse también con reminiscencias de las pasiones según San Mateo, San Juan y del Oratorio de Navidad de Bach". El músico argentino continúa su análisis y habla de una pasión-oratorio donde aparecen los elementos propios de la ópera. "Tenemos el aria y el recitativo donde se cuenta la historia. Por eso hay un Evangelista que cuenta la historia y hay coro que representa a la turba, a la gente del pueblo que grita 'crucifícalo, crucifícalo'. Es una especie de drama musical dentro de la iglesia, dentro de la liturgia. Hay un fuerte contenido dramático".

Jorge Lavista concluye que en la música barroca el texto es el gran protagonista. "La música pinta lo que dice el texto. Todas las pasiones de Bach están concebidas en dos partes, porque al medio de ellas se incluía el sermón. En la época que se estrenaron podían durar varias horas, porque el sermón para los luteranos es lo más importante. Para los luteranos lo más relevante es la palabra, a diferencia del mundo católico, donde lo central es la consagración", dice Lavista.

El barítono Patricio Sabaté, recientemente galardonado con el premio del Círculo de Críticos de Arte, comenta que tuvo el privilegio de interpretar a Jesús en la Pasión según San Juan, en San Mateo con la Filarmónica de Santiago, en 2023; y ahora para la Universidad Católica. "Es muy bonito pensar cuántas reconstrucciones más vendrán de la Pasión según San Marcos y si podré volver a cantarlas", expresa. Sabaté considera que en San Juan, "Jesús exclama 'padre, 'perdónalos porque no saben lo que hacen'. Acá, en tanto, dice 'Elí, ¿lema sabachtani?', es decir, se pregunta por qué me has abandonado. Esta es una visión mucho más cercana de Jesucristo", cierra el cantante.

Josefina Guilisasti. Volumen en porcelana que cita al pajarito muerto y a esculturas del barroco con paños y pliegues que cubren el cuerpo.

JOSEFINA GUILISASTI

EN D21 | Muerte y vida

Nuevas miradas del "MEMENTO MORI"

Nueve artistas mujeres integran esta exposición que "comenta" el tema de la muerte, a partir de una pintura de Demetrio Reveco, de 1900. Participan reconocidas artistas como Josefina Guilisasti, Marcela Correa y Alejandra Prieto, entre otras.

CECILIA VALDÉS URRUTIA

Trabajaron durante un año en forma colectiva, con un pie forzado y reglas que debían cumplir sí o sí. Debían "reinterpretar o reaccionar" frente a una composición de naturaleza muerta de una escena de una caza, circa 1900, del artista chileno Demetrio Reveco (1862-1920). La invitación a esta muestra del tema "Memento Mori" (antiguo proverbio latino que significa Recuerda que morirás) —con curaduría de Josefina Guilisasti junto a la museógrafa Josefina González y el curador Sergio Soto Maulén— implicaba también que ninguna pieza iría en el muro, sino que todas estarían sobre plintos y debían ser volúmenes: "La pintura de Reveco es la única colgada en la pared como protagonista de la exposición".

Demetrio Reveco fue un pintor que trabajó entre fines del siglo XIX y principios del XX. Discípulo de Juan Mochi, tiene un legado en retratos, naturaleza muerta y paisajes con un profundo entendimiento de la estética y una habilidad para capturar la esencia de su entorno. La pintura escogida es un colorido bodegón sobre lo capturado después de una caza.

El proceso de obra de la exposición duró un año y se dio un enriquecedor y original diálogo, profundo y sensible, entre artistas y curadores. Pero las participantes mantuvieron el misterio sobre la(s) pieza(s) final(es) que presentarían. Ello, hasta el montaje de la muestra, abierta el jueves en D21, que invita a un recorrido frente a una plataforma continua de plintos negros en una secuencia de volúmenes que desdibuja autorías.

"Las participantes son todas artistas mujeres y nos interesó que provinieran de distintas disciplinas como la pintura, la fotografía, la artesanía. Y es muy interesante también que hayan tenido el pie forzado de trabajar en escultura", subraya **Josefina Guilisasti**, quien además participa con 16 delicadas piezas nuevas que hablan de "*Memento mori*", citando en bronce una figura de la pintura de Reveco, la que dibuja translúcida en los pliegues de sus volúmenes en porcelana. La artista viene trabajando el tema de la cita desde hace décadas.

DEMETRIO REVECO

Demetrio Reveco. Naturaleza muerta: pie forzado de la muestra.

ALEJANDRA PRIETO

Alejandra Prieto trabajó el litio y otros componentes.

Desapego del duelo

Pero la exposición más que reinterpretar o citar la pintura de Reveco, "comenta la actualidad del tema. La evocación de la muerte", sostienen los curadores en medio de la muestra. La espiritualidad atraviesa el proyecto, pero aparece una nueva manera de entender la muerte que se relaciona con un texto de Vinciane Despret, en el sentido de poder proponer una nueva relación con ella, comenta Sergio Soto. "Algo muy lindo que surge es desestimar en algo la idea del duelo, en el sentido de desapegarse de este... Es como integrar la muerte a la vida", reflexiona Josefina Guilisasti.

La artista reinterpretó a un pájaro muerto de la escena de caza de Reveco. Trabajó en bronce el delicado cuerpo del pajarito que puso de espaldas en un pequeño volumen de especial sensibilidad y belleza. Realizó, además, 15 volúmenes escultóricos, en porcelana blanca y de color, con la figura del ave que se vislumbra en la superficie. Esos evocadores volúmenes citan las grandes esculturas de cajas con paños y pliegues que cuidan el cuerpo y están en iglesias y catedrales de Italia. "Trabajé los pliegues en la superficie. Varios escultores barrocos lo han hecho, como Giuseppe Sanmartino", precisa. Ese gran escultor napolitano incorporó mucho sentimiento en sus obras maestras y es autor de piezas estremecedoras con pliegues transparentes como "El Cristo velado".

La artista **Paula Subercaseaux** también expone sutiles piezas, en cerámica pintadas de negro. Evoca elementos de la naturaleza muerta de Reveco que se despliegan silentes por la galería.

Una obra más interpeladora y enigmática es la de la reconocida escultora **Marcela Correa**. "Fue una muy buena experiencia este trabajo colectivo de un año. Lo pasé muy bien y quedé muy contenta con el resultado. La pieza se llama 'Testigo', como las muestras geológicas que acusan la historia de las piedras. Testigo es también el registro de un momento, un fragmento de tiempo congelado donde se encuentran el aire, una mesa y la muerte", nos señala.

Alejandra Prieto exhibe su reconocido trabajo en carbón y litio. Su proceso creativo culminó con dos máscaras: una negra en carbón y la otra en blanco, en carbonato de litio y otros compuestos. Ambas están atravesadas por tubos... Hay una relación histórica entre la muerte y las máscaras; las máscaras operan también como un recordatorio de que el hombre no puede ralentizar el tiempo.

La artista **Catalina Bauer** está con varias piezas, pero la más simple y sutil que habla del *Memento mori* es "Somos lo que somos. Ala, pluma, espiga y semilla". Son estéticas espigas de trigo sobre esterilla. Mientras **Francisca Sánchez** hizo un interpelador "Estómago", en fibra de vidrio. Un aporte son las piezas de la joven artesana de Quinchamalí **Nayadet Núñez** que hablan del cruce entre arte y artesanía, una tendencia creciente. **Andrea Brenbauer** trabajó desde la distancia.

Uno de los volúmenes de la artista y editora **Justine Graham** está al inicio: "La muerte del análogo". Semeja un florero mortuorio "que cita una pieza del Museo Precolombino" —precisa Soto Maulén—, integrado por sugerentes negativos de rostros, alambre e hilo dorado.

JUSTINE GRAHAM

Justine Graham: "La muerte del análogo". Cita una pieza del Museo Precolombino.