Fotografía: Fred Mortagne

Ensamble Pygmalion

Mundo, buenas noches

Raphäel Pichon, director

Francia

TEATRO JUÁREZ
Domingo 11 de octubre | 13 h
95 min

Programa

Adam Drese (1620-1701)
Nun ist alles überwunden (Ahora todo está superado). Aria

Daniel Speer (1636-1707)
Ach wie elend ist unser Zeit (¡Oh, qué miserable es nuestra época!). Canon

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Jesu, meines Lebens Leben (Jesús, la vida de la vida), de la cantata BuxWV 62

Johann Michael Bach (1648-1694)
Auf, lasst uns den Herren loben (¡Venid, alabemos al Señor!). Cantata- Sinfonía

Philipp Heinrich Erlebach (1657-1714)
Himmel, du weißt meine Plagen (Cielo, tú conoces mis problemas). Aria

Melchior Franck (1580-1639)
Ich bin so müd vom Seufzen, Salmo 6 (¡Oh Señor, no me castigues en tu ira!)

Philipp Heinrich Erlebach
Meine Seufzer, meine Klagen (Mis suspiros, mis lamentos)

Johann Christoph Bach (1642-1703)
Fürchte dich nicht (No tengas miedo). Motete

Nicolaus Bruhns (1665-1697)
De profundis clamavi (Grité desde las profundidades)

Heinrich Schütz (1585-1672)
Erbarm dich mein, o Herre Gott (Ten misericordia de mi, Señor Dios), SWV 447. Sinfonía

Hans Leo Hassler (1564-1612)
Ach weh des Leiden (¡Oh, qué sufrimiento!). Madrigal

Johann Christoph Bach
Herr, wende dich und sei mir gnädig (Señor, vuélvete y ten misericordia de mí). Cantata

Johann Michael Bach
Ach, wie sehnlich wart ich der Zeit. (¡Oh, con cuántas ganas esperaba ese momento!). Sinfonía

Johann Christoph Bach
Es ist nun aus mit meinem Leben (Mi vida ha terminado)

Johann Sebastian Bach (1685-1759)

Nach dir, Herr, verlanget mich, (Anhelo estar contigo, Señor). Cantata BWV 150

INTEGRANTES

Director: Raphaël Pichon
Sopranos: Anne-Emmanuelle Davy, Maïlys de Villoutreys, Perrine Devillers
Altos: Blandine de Sansal, Corinne Bahuaud
Tenores: Zachary Wilder, Guillaume Gutierrez
Bajos: Christian Immler, Tomas Kral, Renaud Brès
Violines: Louis Creac'h, Ravenna Lipchik
Violas da gamba: Garance Boizot, Julien Léonard
Violonchelo: Antoine Touche
Contrabajo: Chloé Lucas
Flauta de pico: Julien Martin
Flauta de pico y fagot: Evolène Kiener
Tiorba: Thibaut Roussel
Arpa Pernelle: Marzoratti
Clavecín: Ronan Khalil
Órgano: Pierre Gallon

Nota al programa*

La historia de la música barroca suele escribirse a partir de Johann Sebastian Bach. Sin embargo, la extraordinaria riqueza de su lenguaje fue el resultado de una tradición cultivada durante más de un siglo por compositores, organistas y maestros de capilla que desarrollaron, en iglesias y cortes de la Alemania luterana, un repertorio destinado a acompañar los momentos más profundos de la existencia humana. Las obras reunidas en este programa permiten recorrer esa genealogía musical, desde los últimos años del Renacimiento hasta la primera mitad del siglo XVIII, siguiendo un hilo conductor constante: la reflexión sobre el sufrimiento, la muerte y la esperanza.

Ese repertorio nació en un contexto histórico particularmente difícil. La Reforma había transformado profundamente la práctica musical al poner la comprensión del texto en el centro de la experiencia religiosa. Poco después, la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) devastó buena parte de los territorios

alemanes, provocando una crisis demográfica, económica y religiosa sin precedentes. En ese escenario, la música sacra adquirió una función que trascendía la liturgia y comenzó a ser también un espacio de duelo y consuelo, más cercano a la experiencia mundana que a la devocional. No es casual que muchas de las obras de este programa recurran a salmos penitenciales, himnos luteranos o poemas devocionales que hablan del pecado, la fragilidad humana y la confianza en la misericordia divina.

El brevísimo canon *Ach, wie elend ist unsrer Zeit* de Daniel Speer condensa en un único verso "¡Ah, cuán miserable es nuestro tiempo sobre esta tierra!" una tradición espiritual inspirada en el Salmo 90. El texto, que en la reiteración propia de un canon abre el paso a una suerte de meditación sobre la brevedad de la existencia, procede de un himno compuesto por el teólogo y pastor luterano Johannes Gigas en 1566, concebido como una síntesis poética de la oración de Moisés.

Una preocupación semejante aparece en *Ich bin so müd vom Seufzen* ("Estoy tan cansado de suspirar") de Melchior Franck, donde el lamento bíblico se transforma en una escritura polifónica sobria y expresiva, representativa del tránsito entre el lenguaje renacentista y las nuevas sensibilidades barrocas. Perteneciente a un ciclo de veinte motetes llamado *Threnodiae Davidicae* (1615), el texto de éste fue tomado del Salmo 6 y expresa el agotamiento espiritual del penitente previo a la llegada de la última esperanza en la misericordia divina.

A esta tradición penitencial pertenece también *De profundis clamavi* de Nicolaus Bruhns, basado en el Salmo 130, que comienza con una de las súplicas más conocidas del salterio: "Desde lo profundo clamo a ti, Señor". Bruhns, combina aquí la declamación del texto con una escritura concertante en la que la voz dialoga estrechamente con los instrumentos. La obra introduce otra vertiente de un mismo itinerario espiritual, el que va de la conciencia del pecado y la profundidad del sufrimiento hacia la espera de la misericordia y la redención.

La súplica ocupa el siguiente momento del programa. *En Erbarm dich mein, o Herre Gott*, Heinrich Schütz, figura decisiva de la primera generación del barroco alemán, convierte el coral penitencial en un intenso drama musical. Formado con Giovanni Gabrieli en Venecia, Schütz introdujo en Alemania muchos de los recursos expresivos italianos sin abandonar la claridad propia de la tradición luterana. La línea vocal insiste angustiosamente en las palabras "*Erbarm dich*" ("Ten misericordia"), mientras las cuerdas sostienen un tejido armónico cargado de tensión que sólo encuentra alivio cuando el texto recuerda la infinita misericordia divina.

En Johann Christoph Bach, miembro de la generación anterior a Johann Sebastian y uno de los compositores de la familia que éste tuvo en mayor estima, el tránsito del temor al consuelo adquiere una formulación

particularmente directa. *Fürchte dich nicht* parte de las palabras de Isaías: “No temas, porque yo te he redimido; te he llamado por tu nombre”, y las pone en relación con otros textos que insisten en la promesa de salvación. La escritura contrapuntística convierte la certeza expresada por las palabras bíblicas en el principio organizador del motete.

La meditación sobre la Pasión ocupa el centro del programa con *Jesu, meines Lebens Leben* de Dietrich Buxtehude, compositor cuya influencia sobre el joven Johann Sebastian Bach resulta difícil de exagerar. En 1705, Bach recorrió cerca de cuatrocientos kilómetros a pie para escuchar al célebre organista de Lübeck. La obra presentada aquí, escrita sobre un texto de Ernst Christoph Homburg, está construida sobre una chacona, es decir, una sucesión repetida de un mismo bajo ostinato. Ese bajo descendente, repetido de manera casi incesante, no constituye únicamente un recurso estructural sino que es también símbolo sonoro del dolor que sostiene la contemplación de la Pasión mientras el texto agradece a Cristo sus sufrimientos –*“Tausend, tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür”* (“Mil y mil veces te doy gracias, amado Jesús”).

Junto al lamento aparece también el consuelo. *Nun ist alles überwunden*, de Adam Drese, fue escrita para las exequias de una hija del alcalde de Arnstadt en 1686. Su texto no permanece en el dolor de la pérdida, sino que proclama desde el primer verso que “Todo ha sido vencido” y concluye despidiéndose del mundo con un sereno *“Welt, Ade zur guten Nacht”* (“Mundo, adiós, buenas noches”), del que toma título este programa. Las dos obras de Philipp Heinrich Erlebach incluidas aquí recorren un territorio semejante: *Himmel, du weißt meine Plagen* dirige al cielo la expresión de la aflicción humana, mientras *Wer sich dem Himmel übergeben* transforma esa experiencia en una afirmación de confianza en la providencia divina.

La espera de la muerte adquiere un sentido afirmativo en *Ach, wie sehnlich wart ich der Zeit* de Johann Michael Bach, tío político de Johann Sebastian. La obra está concebida como un aria estrófica para soprano, cuerdas y continuo, precedida por una sinfonía instrumental. La muerte deja de ser aquí aquello temido para convertirse en el tránsito esperado desde el sufrimiento terrenal hacia una existencia eterna.

La misma concepción alcanza una formulación particularmente explícita en *Es ist nun aus mit meinem Leben* de Johann Christoph Bach. Sobre un poema del filósofo Magnus Daniel Omeis, la obra comienza con la constatación “Mi vida ha terminado” y hace regresar al final de sus estrofas una despedida sencilla y definitiva: *“Welt, gute Nacht”*, “Mundo, buenas noches”, de donde toma título este programa. El día de la muerte llega a ser llamado *Lebenssonne*, “sol de la vida”, una inversión significativa que permite comprender la concepción cristiana de la muerte que atraviesa buena parte del programa, no como término absoluto, sino como *metoikesis* o cambio de morada.

El recorrido desemboca en Johann Sebastian Bach y *Nach dir, Herr, verlanget mich,* BWV 150, obra perteneciente a una etapa temprana de su producción. Su escritura conserva numerosos vínculos con el mundo musical de las generaciones inmediatamente anteriores: una sucesión de movimientos relativamente breves, la estrecha relación entre palabra y figura musical y una concepción contrapuntística todavía profundamente vinculada a la tradición alemana del siglo XVII. Incluso la presencia en el programa de las sinfonías de *Auf, lasst uns den Herren loben* y *Ach, wie sehnlich wart ich der Zeit*, de Johann Michael Bach, recuerda que ese universo no comenzó con Johann Sebastian, sino que fue construido por varias generaciones de músicos de su propia familia y por compositores como Schütz, Buxtehude, Bruhns, Franck, Drese y Erlebach.

Mariana Hijar

*Debido a cambios de último momento, la nota pudiera no coincidir totalmente con el programa.

Semblanza

ENSAMBLE PYGMALION

Fundado en 2006 por Raphaël Pichon, Pygmalion es un ensamble de coro y orquesta que utiliza instrumentos de época para ofrecer una visión renovada de su gran repertorio, que incluye las Pasiones de Bach, las tragedias de Rameau, la *Gran Misa en Do menor* de Mozart y el *Elías* de Mendelssohn. La agrupación se esmera en construir programas originales que resaltan los vínculos entre diversas obras, recuperando a la vez el espíritu original de su creación.

En escena, Pygmalion colabora con directores de la talla de Romeo Castellucci, Katie Mitchell, Aurélien Bory, Simon McBurney, Jetske Mijnssen, Pierre Audi, Valérie Lesort, Christian Hecq y Michel Fau.

Como residente de la Opéra National de Bordeaux, y en respuesta a la crisis del covid-19, Pygmalion lanzó en julio de 2020 un nuevo festival con sede en Burdeos: un auténtico festival-laboratorio de música clásica centrado en el concepto de la transmisión.

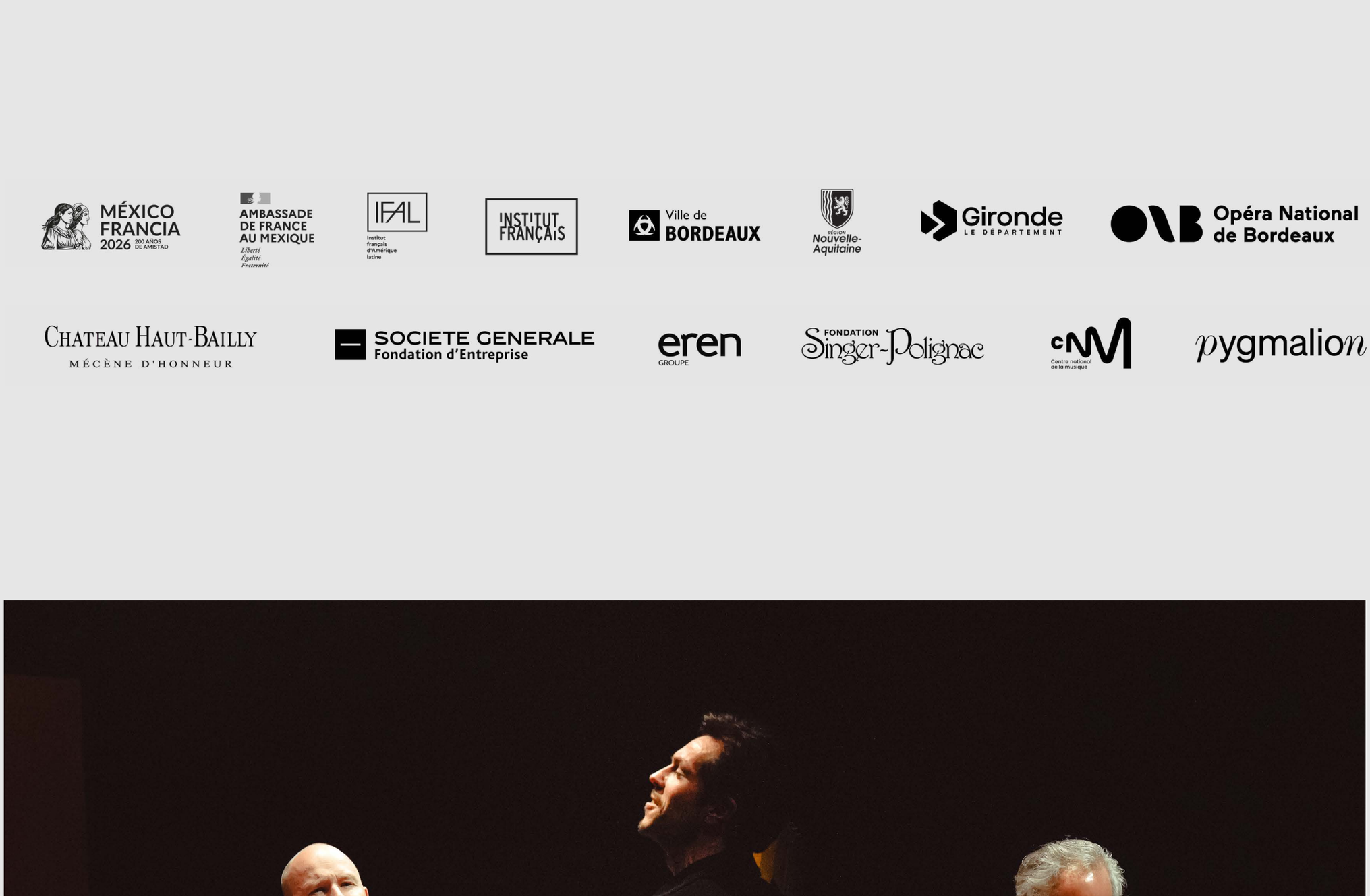
Pygmalion graba para el sello Harmonia Mundi desde 2014. Su discografía ha sido distinguida en Francia y el extranjero con galardones como la Victoire de la Musique Classique, el Choc de Classica, el Gramophone Award, el Diapason d'Or, el Preis der Schallplattenkritik y el Edison Klassiek Award.

RAPHAËL PICHON, director

Referente indiscutible de su generación, Pichon destaca por concebir proyectos que dialogan con la tradición desde una perspectiva innovadora. Su formación integral, que abarca el violín, el piano y el canto, le permitió forjar su identidad artística sobre el escenario, colaborando en sus inicios con maestros de la talla de Jordi Savall, Gustav Leonhardt y Ton Koopman.

En 2006 dio vida a Pygmalion, lo que se convirtió en el eje de su labor creativa. A través de esta agrupación, Pichon ha impulsado éxitos escénicos, entre los que destacan la creación de *Trauernacht*, la adaptación del *Orfeo* de Rossi y una aclamada versión del *Réquiem* de Mozart con Romeo Castellucci.

Su compromiso con la difusión y la experimentación lo llevó a fundar en 2020 el festival Pulsations en Burdeos. Asimismo, su inquietud por explorar los orígenes de la música se tradujo en 2024 en el proyecto *Les Chemins de Bach*, un periplo histórico y geográfico entre Arnstadt y Lübeck, realizado en colaboración con Arte y France Musique.



Fotografía: Mathilde Assier

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

FIC 54 Festival Internacional Cervantino

GOBIERNO DE MÉXICO

Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

SECRETARÍA DE CULTURA

Claudia Curiel de Icaza
Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bespalova
Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Valeria Palomino
Directora General de Circuitos y Festivales

FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO

Romain Greco
Coordinador Ejecutivo

Julia Cabrera Solís
Directora de Programación

Kay Pérez
Director Técnico

Fernanda Núñez López
Directora de Circuitos Culturales

Gloria Edith Garcidueñas Almaguer
Directora de Planeación

DIRECCIÓN GENERAL DE CIRCUITOS Y FESTIVALES

Sofía Salvador Chimal
Directora de Administración

Irma Ortega
Directora de Difusión y Relaciones Públicas

Elizabeth Morales Pérez
Directora de Proyectos Especiales

Ellery Tiburcio Bautista
Director de Producción

Gabriela del Río
Asistente Ejecutiva

FIC 54 Festival Internacional Cervantino

Gobierno de México | Cultura
Secretaría de Cultura

GUANAJUATO GOBIERNO DE LA GENTE

GUANAJUATO.mx ABRE NUEVOS CAMINOS

GUANAJUATO EL AYUNTAMIENTO 2024-2027 Tu gente FUERTE Y HONESTO

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Auditorio Nacional

MÉXICO FRANCIA 2026 200 AÑOS DE AMISTAD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

IFAL Institut français d'Amérique latine

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

@cervantino | www.festivalcervantino.gob.mx