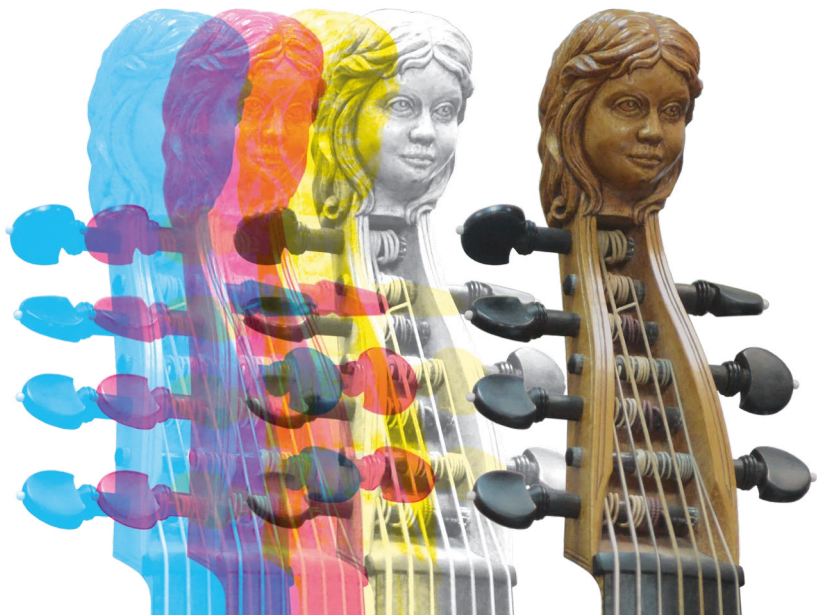

RODRIGO F. CÁDIZ
ITERUM VIVERE

CHILE
CLÁSICO

Estudio MusicAntigua UC

ITERUM VIVERE

RODRIGO CÁDIZ (1972)

Iterum Revocare (2023)

1	I Très vite	00:58
2	II Largo	02:51
3	III Très légèrement	01:15

Iterum Vivere (2022)

4	I Modérément	02:44
5	II Vivement	01:44
6	III Très vite	01:07
7	IV Noblement	02:02
8	V Vite	01:00
9	VI Plainte	03:47
10	VII Très légèrement	01:24
11	VIII Largo	03:00
12	IX Majestueusement	03:52

13	<i>Ars Suita (2023)</i>	10:28
----	-------------------------	-------

Duración total: 36:20

© 2024 ChileClásico

Rodrigo F. Cádiz *producción musical*
Gabriel García *máster en Estudio Central*
Germán Torres *dirección ejecutiva*
Cristóbal Urrutia *dirección artística*
Boris Mena *diseño y diagramación*
Gabriel Pérez Mardones *fotografía*
Daniella Fugellie *revisión de notas*

Estudio MusicAntigua UC: Sergio Candia *flauta dulce y dirección* | Juan Fundas *oboe barroco*
Gonzalo Beltrán *violin barroco* | Gina Allende, Florencia Bardavid *viola da gamba* | Eduardo Figueroa *archilautid*
Camilo Brandi *clavecín* 1-12

Rodrigo F. Cádiz *electrónica* 4-13

1-12 Grabado por Félix Rodríguez en la Sala San Mateo, Instituto de Música, Campus Oriente, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Enero de 2023

13 Compuesta en home studio y masterizada en el CITALAB, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Campus San Joaquín, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Enero de 2023

La composición y grabación de estas obras fue posible gracias al Concurso Creación y Cultura Artística CCA 2021, Dirección de Artes y Cultura, Vicerrectoría de Investigación, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional Convocatoria 2021

CHCL012

DIDD

© 2024 CHILE CLÁSICO
www.chileclasico.com

CHILE
CLÁSICO

E T
D I O
R A L

Revisitando a Couperin

Iterum Vivere

La relectura y reescritura son métodos de trabajo en los que se investiga y valoriza un patrimonio, para así recontextualizarlo con nuevas herramientas, materiales y perspectivas. Es esta la operación que informa a estas tres recientes obras de **Rodrigo F. Cádiz (1972)**, quien las concibe con la idea de “dar nueva vida” a una obra anterior: el *Concert instrumental sous le titre d'Apothéose de Monsieur de Lully* de François Couperin (1668-1733).

En palabras de Cádiz, el modelo histórico de referencia es “una suite de piezas que incluye un preludio, varias danzas y una chacona final”. De la *Apothéose* original, el compositor ha preservado algunos elementos, principalmente rítmicos y estructurales, para desarrollar una intervención en que involucra la música electrónica —de la cual Cádiz es uno de los más activos exponentes en Chile— y el trabajo con instrumentos acústicos antiguos.

Iterum Revocare [1]-[3] es un trío de cuerdas —violín y dos violas da gamba— en el que la estructura rítmica Couperiana se conserva, limitando la revisión contemporánea al aspecto armónico, lo que concuerda con su título, que en latín significa “recordar”. La pieza posee una fisonomía similar al estilo barroco de referencia, manteniendo un carácter tranquilo y elegante, poblado de estilemas distinguibles, trinos, notas repetidas, y secuencias ascendentes y descendentes. La obra es la más breve del álbum y es la que mantiene una mayor literalidad respecto a la *Apothéose*, razón por la cual la visualizamos como un primer eslabón del trabajo de revisitación desarrollado en este disco.

Iterum Vivere [4]-[12] puede entenderse como un segundo nivel de abstracción respecto a la *Apothéose*, el eslabón central del disco. Este modelo definido por Cádiz

como una serie de tres sonatas en trío dedicadas por Couperin a Jean-Baptiste Lully. A través de sus veintitantos minutos de duración y al igual que en *Iterum Revocare*, se preserva aquí el aspecto rítmico y los movimientos Couperianos de referencia. Sin embargo, estos vestigios, a cargo del Estudio MusicAntigua UC, se tensionan esta vez en el diálogo con el trabajo electrónico, generando una textura sonora que matiza estos motivos y estilemas instrumentales con agudos y extensos pedales. Además, las zigzagueantes exploraciones de registro a cargo de los instrumentos tienen su correspondencia en una parte electrónica. Por momentos ambos se acoplan con esta idea oscilante, pero que principalmente genera una fragmentación, granulación o detención del flujo sonoro en una suerte de ilusión de movimiento-congelamiento que recuerda las ilusiones auditivas de eterno glissando descubiertas por Diana Deutsch hacia fines del siglo XX.

El título en latín se traduce como “volver a vivir” y es coherente con el resultado del magma electrónico y de instrumentos antiguos que establece una dinámica relación vital entre un “manto” que encubre o devela una “figura” detrás de él. La vitalidad a la que aludimos puede verificarse hacia la mitad de *Iterum Vivere*, en donde una exuberante zona de oscilaciones y arpegios cristalinos dará sitio a interesantes profundidades de campo, en las que la abstracción respecto al modelo barroco se acrecienta.

Ars Suita [13], es una obra acusmática con nueve movimientos que siguen la estructura del modelo Couperiano, dando motivo al título que en latín significa “El Arte de la Suite”. En la obra, indica Cádiz, “cada uno de los movimientos se deriva de una grabación de audio de la *Apothéose* original con instrumentos de música antigua” realizada por el Estudio MusicAntigua UC.

No obstante lo anterior, es ésta la pieza más alejada del estilo barroco en el que se basa. Aquí no hay trazos de material motivico o rítmico, ni notas repetidas, saltillos o ningún otro estilema de la *Apothéose*. Se trata de un último eslabón en el proceso de reescritura que propone este disco, una abstracción extrema, manifestada en una

extensa alfombra sonora que alterna densidades, registros, oscilaciones y vibraciones acústicas. Al igual que en *Iterum Vivere*, esta obra presenta texturas a partir de frecuencias superpuestas como tranquilos clúster, entretejidos con sutiles cambios de color y registro, pero sin interrumpir nunca su continuidad, sin develar la estructura subyacente, y desplegándose como un sinfín de agudísimas frecuencias, hormigueos, largos *glissandi*, ruidos de aire, así como tonos que recuerdan campanas o veloces arpeggios.

La aportación de este disco podría situarse en las veredas de la práctica compositiva y en la del auditor. Por un lado, se ofrecen tres miradas contemporáneas a un patrimonio, conjugando las herramientas compositivas con el uso de instrumentos antiguos y las expansiones tímbricas de la electrónica. Por otro lado, los distintos niveles de abstracción, distorsión, velación y contraste respecto al modelo, confrontan al auditor con sus propias expectativas y la manera en que se pueden reconocer los vestigios del pasado, para así reinventar espacios sonoros en los que se manifiesta con fuerza la tensión entre la experimentación y las raíces históricas que sostienen a toda innovación musical significativa.

Manuel Contreras Vázquez

Rodrigo Cádiz (*1972)

Ingeniero Civil Industrial con mención en Ingeniería Eléctrica en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Licenciado en Música con mención en Composición de la misma universidad. Obtuvo su Ph.D. en Música y Tecnología en Northwestern University, EEUU. Ha compuesto cerca de setenta obras y publicado el mismo número de artículos de investigación en revistas especializadas y conferencias internacionales. Su música abarca instrumentos solistas, grupos de cámara, orquesta, música mixta, robots, nuevos instrumentos, medios audiovisuales y música computacional y ha sido programada en diversos festivales y eventos en Chile, Estados Unidos y Europa. Es Profesor Titular del Instituto de Música y del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UC. Fue el primer director del programa de Doctorado en Artes de la UC. En 2018 fue profesor visitante en Stanford University y el 2019 obtuvo el Premio a la Excelencia en Creación Artística de la UC. En 2024 fue investigador visitante en el Orpheus Instituut en Bélgica, y actualmente es director del Anillo de investigación Música y Patrimonio (ANIMUPA).

Estudio MusicAntigua UC

Fundado en 1993 en el Instituto de Música de la P. Universidad Católica de Chile, este grupo vocal e instrumental se ha dedicado a la investigación, interpretación y docencia en torno a repertorios musicales de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco, centrandó su labor en los últimos años en el repertorio barroco, bajo la dirección de Gina Allende y Sergio Candia. Las interpretaciones y producciones artísticas del conjunto incorporan frecuentemente un trabajo con artistas del teatro y la danza, investigando en los vínculos entre la representación, los códigos de la gestualidad y los estilos musicales del período. Desde su fundación, el conjunto ha realizado discos, grabaciones para la televisión y conciertos en Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Argentina, Alemania, Holanda y Francia. Para el Estudio MusicAntigua UC, las fuentes del pasado son consideradas como materiales, los que son organizados en función de una búsqueda recreativa bajo los criterios del imaginario sonoro contemporáneo a los intérpretes. Por tanto, la intención de la agrupación es superar el nivel de pura restauración, asumiendo que el recuerdo de una música olvidada se articula primariamente desde el presente sonoro y no puede sustraerse a la carga esencial de lo nuevo o inaudito.

© 2024 ChileClásico

Rodrigo Cádiz *producción musical*
Gabriel García *máster en Estudio Central*
Germán Torres *dirección ejecutiva*
Boris Mena *diseño y diagramación*
Gabriel Pérez Mardones *fotografía*
Daniela Fugellie *revisión de notas*

CHCL012

www.chileclasico.com