Classicmusicaddicted.wordpress.com

Johann Sebastian Bach (IPA /joˈhan/ o /ˈjoːhan zeˈbastjan ˈbax/ en alemán) (Eisenach, Turingia, 1685 – 1750)) fue un compositor, organista, clavecinista, violinista, violista, maestro de capilla y Kantor alemán del periodo barroco, el miembro más importante de una de las familias de músicos más destacadas de la historia, con más de 35 compositores famosos y muchos intérpretes destacados.

Su reputación como organista y clavecinista era legendaria, con fama en toda Europa por su gran técnica y capacidad de improvisar música al teclado. Además del órgano y del clavecín, tocaba el violín y la viola de gamba.

Su fecunda obra es considerada como la cumbre de la música barroca; destaca en ella su profundidad intelectual, su perfección técnica y su belleza artística, además de la síntesis de los diversos estilos internacionales de su época y del pasado y su incomparable extensión. Bach es considerado el último gran maestro del arte del contrapunto, donde es la fuente de inspiración e influencia para posteriores compositores y músicos desde Wolfgang Amadeus Mozart pasando por Arnold Schönberg, hasta nuestros días.

Sus obras más importantes están entre las más destacadas de la música clásica europea y de la música universal. Entre ellas se encuentran los Conciertos de Brandeburgo, El clave bien temperado, la Misa en si menor, la Pasión según san Mateo, El arte de la fuga, Ofrenda musical, las Variaciones Goldberg, la Tocata y fuga en re menor, varios ciclos de cantatas, el Concierto italiano, la Obertura francesa, las Suites para violonchelo solo, las Sonatas y partitas para violín solo y las Suites para orquesta.

Producción musical

Análisis

En la música de Johann Sebastian Bach se sintetiza toda la tradición de la música clásica europea precedente: la polifonía que en la Edad Media iniciaron Perotín y Léonin, la música renacentista de Giovanni Pierluigi da Palestrina, el primer Barroco de Girolamo Frescobaldi, y la de autores de su época como Dietrich Buxtehude y Antonio Vivaldi. De este último aprendió, copió y adaptó obras desde su juventud: así lo hizo en Weimar, cuando, gracias al duque, pudo versionar algunas de sus obras en sus Conciertos BWV 592-597 y BWV 972-987).60

Bach dominaba los dos estilos principales de su época, el francés y el italiano, y de hecho su producción está muy influida por el concierto italiano y la suite francesa. Sintetizó en sus obras elementos de ambos junto a rasgos autóctonos alemanes como el complejo contrapunto alemán del norte y el coral, del que hace amplio uso en sus obras religiosas. Resulta de todo ello un estilo fácilmente reconocible, moderno pero de claras raíces en el pasado. Es así que hizo amplio uso de la técnica y formas alemanas del órgano (tocatas, preludios, fugas, corales), franceses del clave (suites, oberturas) e italianos del violín (conciertos, sonatas, sinfonías).

Escribió en casi todos los géneros y formas de su época, en multitud de combinaciones instrumentales y vocales. Culminó y realizó obras destacables en todos ellos, abarcando todos los aspectos, elevando muchos de ellos a un nivel superior e incluso creando géneros nuevos, como la sonata para teclado y un instrumento. Única excepción fue la ópera, género para el cual no compuso, aunque el lenguaje e influencia de la ópera seria del siglo XVIII está presente e impregna su producción vocal. La influencia de la ópera se plasma sin embargo especialmente en las cantatas, pasiones y oratorios, donde Schweigt stille, plaudert nicht, BWV 211 (conocida como Cantata del café) de 1735 es prácticamente como una pequeña ópera sin representación escénica, y la Pasión según san Mateo, BWV 244 (1727), una gran ópera religiosa sin representación. Aquí Bach muestra interés en un género en el que no llegó a componer, aunque sí a escuchar, como en 1735 cuando -acompañado de uno de sus hijos- asistió a la representación de una ópera de Jean Christophe Geiser.

En algunas formas es el gran maestro de todos los tiempos. Sus pasiones son las mejores obras de todo el repertorio, igual que las cantatas sacras o las tocatas y fugas. Después de Bach, algunas de estas formas musicales fueron cayendo en el olvido para los grandes compositores.

Durante los últimos años de su vida –dominados ya en Alemania por la estética de la Ilustración– su obra fue considerada anticuada, árida, difícil y muy llena de adornos. Por entonces, el estilo musical había cambiado notablemente, y las nuevas generaciones de músicos componían de forma muy diferente a Bach: era el llamado estilo preclásico o galante, en el que la música era predominantemente homofónica, y apenas asomaba el cargado contrapunto que Bach usó. Así, en 1737, Johann Adolph Scheibe, crítico musical de la nueva mentalidad ilustrada, criticó duramente la música de Bach: «Espera que instrumentistas y cantantes hagan lo mismo que él cuando toca el clavecín».

Tras su muerte la música tomó una dirección en la que su obra no tendrá cabida; él es el punto final respecto a una forma de entender la música que se remontaba a la Edad Media, cuando tenían más importancia la polifonía que la armonía o el timbre. Pero Bach también fue innovador y abrió caminos para la música del futuro: por ejemplo fue el primer gran maestro del concierto para teclado, pudiendo considerarse el Quinto Brandenburgués BWV 1050 (1719), como el primero en el cual el teclado adquiere un papel solista que hasta entonces nunca había tenido, y que continuó en la serie de conciertos BWV 1052-1065 (1735). Después, Händel y Vivaldi tomarían ejemplo de esta novedad y compusieron sus Conciertos para órgano, opus 4 (1735) y Concierto para clavecín, RTV 780 respectivamente, fundándose así un nuevo género que adquiriría enorme importancia en los siglos posteriores.

Originalidad de su obra

Bach compuso para la mayoría de instrumentos de su época. Durante toda su vida trató de mejorar sus obras corrigiéndolas y perfeccionándolas, y nunca se dejó influir por las opiniones del público. Creía que el artista podía educar al público y no aceptaba realizar piezas facilistas para lograr aceptación.

Los cantantes se quejaban de la dificultad de su música de iglesia sobre todo en la composición de sus coros llenos de esplendor y solemnidad. Su manera de unir unas con otras las distintas voces del órgano, o sea, su manera de usar los registros, era tan fuera de lo común que muchos organistas y constructores de órganos se asustaban cuando lo veían emplear los registros.

Cuando, en 1747, observó los planos del nuevo teatro de la ópera en Berlín, enseguida descubrió cuánto era bueno o defectuoso con relación al efecto sonoro en el recinto. Podía tocar un mismo tema, en el órgano, sin parar, convirtiéndolo en un preludio, luego una fuga, luego un trío, luego un cuarteto y si quería en un coral en tres o cuatro voces del modo más variado sin abandonar el mismo tema. Se lo llamaba a menudo para examinar a candidatos a organistas o nuevos órganos.

A sus contemporáneos (como el compositor Joahnn Adolf Scheibe) las piezas de Bach les resultaban extremadamente difíciles de ejecutar, por sus ampulosos ornamentos y los adornos enredados, con todas las voces sonando simultáneamente y con la misma dificultad, sin que se reconociera en ellas ninguna voz principal. Las voces salen juntas de su sitio, se separan en el camino y se encuentran de nuevo en la meta misma.

Componía sus obras con un estilo totalmente puro y cada pieza tiene una completa unidad de carácter, con ritmo, melodía y armonía propias. Su método procedía progresivamente, paso a paso, de lo más fácil a lo más difícil. Bach nunca escribió nada teórico sobre música, su enseñanza sólo llegó a la posteridad a través de sus discípulos.

Desdeñaba la facilidad, nunca se inclinó hacia lo fácil y gracioso, nunca compuso una fuga que fuese sencilla o un pasaje obvio o fácil que no estuviese recargado por acompañamientos rudos y difíciles.

Al componer, Bach infringía muy ocasionalmente, por razones artísticas, las reglas tradicionales establecidas, como la prohibición de octavas y quintas paralelas o la duplicación de la sensible. Otros rasgos sobresalientes de su estilo fueron la cuidadísima conducción de las voces en su contrapunto (ninguna de ellas carecía jamás de interés propio), el carácter siempre polifónico de su escritura (incluso, paradójicamente, cuando escribe a una sola voz, pues esta lleva implícitas varias voces reales que suenan alternando en notas sucesivas) y la enorme y sistemática variedad de su invención, como en los temas de fuga o en las texturas de sus preludios.

Tres periodos estilísticos

La obra de Bach, como la de Ludwig van Beethoven, se puede dividir en tres grandes períodos bien diferenciados, marcados por las influencias y la asimilación de los estilos de su época, desarrollo, búsqueda y la evolución de su estilo personal, que en los años 1713 y 1739-1740 son capitales para la evolución de su estilo.

El primer período, el de aprendizaje y estudio, va desde 1700 hasta 1713, estando ya en Weimar. En este período, que está centrado en la música para clave y órgano y cantatas sacras, asimila y supera la música alemana del siglo XVII y principios del XVIII en el ámbito instrumental y vocal religioso, además de Frescobaldi y algunos músicos franceses del siglo XVII.

El segundo período, el de maestría, empieza en 1713, en Weimar, y acaba en 1740, afincado ya en Leipzig. En este período, después de haber asimilado y superado completamente el estilo alemán del periodo anterior, a partir de 1713 asimila y es influido por la música italiana de finales del siglo XVII y primer cuarto del siglo XVIII, cuando, cogiendo y sintetizando las características del estilo italiano (claridad melódica y dinamismo rítmico) y del estilo alemán (sobriedad, contrapunto complejo y textura interna), logra hacer su estilo personal inconfundible, adaptable perfectamente a todos los géneros y formas de su tiempo menos el género de la ópera. En Leipzig y Köthen, ya forjado su estilo personal, adquiere un dominio técnico cada vez más profundo conforme pasa el tiempo.

El último período de su música va desde la publicación de Clavier-Übung III en 1739 y acaba con la muerte del compositor en 1750, componiendo el El arte de la fuga. En este período, se centra significativamente en la música instrumental, como haría más adelante Beethoven, y su estilo personal se vuelve más contrapuntístico, con una leve influencia de la nueva música galante naciente en aquellos momentos.

Obras

Catálogo de las obras de Bach

En 1950, Wolfgang Schmieder elaboró el registro o catálogo de sus obras, que abarca en total 1128 obras. Se conoce por las siglas «BWV», que significan «Bach-Werke-Verzeichnis» o «Catálogo de las obras de Bach». Es un sistema de numeración usado para identificar las obras del compositor alemán, que se agrupan en dos grandes secciones. Primero, la música vocal (BWV 1-524), que comprende cantatas (BWV 1-224); obras corales a gran escala (BWV 225-249), incluyendo pasiones (BWV 250-524), oratorios, corales y otras obras sacras. Después la música instrumental (BWV 525-1127), que incluye obras para órgano (BWV 525-748), otras obras para teclado (BWV 772-994), música para laúd (BWV 995-1000), música de cámara (BWV 1001-40), música orquestal (BWV 1041-71), y cánones y fugas (BWV 1072-1126), además de otro tipo de música instrumental como conciertos (varios para un único solista y otros con hasta cuatro solistas), sonatas, suites, oberturas, preludios, fantasías, ricercares, variaciones y pasacalles. A su vez, dentro de cada una de estas dos divisiones, las obras se agrupan por géneros, y no por fecha de composición. Por esta razón, un número BWV menor no indica una obra cronológicamente temprana. También existe un catálogo elaborado por Christoph Wolff, de menor difusión.

Música vocal

La música vocal de Bach, se manifiesta en 525 obras, aunque sólo se han conservado 482 completas. Casi toda su música vocal es religiosa —sólo 24 cantatas, cuatro lieder y un quodlibet son profanos— y está compuesta en el seno de la Iglesia luterana alemana, donde era una tradición muy fuerte.

La gran mayoría de su música vocal fue compuesta en Leipzig, entre los años 1723 y 1741, cuando Bach era Kantor y tenía -entre otras obligaciones- el componer cantatas, pasiones y motetes para las cinco iglesias más grandes de la ciudad, además de los actos civiles y religiosos, como por ejemplo funerales.

Entre la música coral de Bach hay que destacar también sus preludios corales, unos 170 aproximadamente, que compuso para órgano. La antología Orgelbüchlein (Pequeño libro para órgano), que él mismo recopiló en Weimar y en Köthen, comprende breves preludios corales, que muchas veces destinaba a fines educativos. Esto queda reflejado tras el título de Orgelbüchlein, donde dice que este «pequeño libro para órgano, en el que se imparte al organista principalmente enseñanza sobre toda suerte de maneras de desarrollar un coral y también para mejorar su técnica del pedal, puesto que en estos corales el pedal está tratado por completo en obbligato (es decir, esencial, no optativo)».

Además, escribió y recopiló libros de pequeñas piezas para clave que sirven asimismo de enseñanza para técnica y música al mismo tiempo. Un ejemplo de estas obras didácticas son las Invenciones a dos voces y las Sinfonías a tres voces, al igual que el primer libro de El clave bien temperado.

Bach no diferenciaba en un principio entre el arte sacro y el profano, ya que según él ambos estaban dirigidos a ensalzar «la gloria de Dios». Un ejemplo de ello es la utilización de los mismos textos para la música sacra y la profana, como sucede con la música del «Hosanna» de la Misa en si menor, que antes había empleado en una cantata en homenaje a Augusto II de Polonia con motivo de una de sus visitas oficiales a Leipzig.

Durante su estancia en esta ciudad, compiló tres antologías corales para órgano: las seis corales Schüber, que son transcripciones de movimientos de cantata; dieciocho corales, que revisó entre 1747 y 1749 y que fueron compuestos en épocas anteriores. Todas ellas incluyen composiciones para órgano, como variaciones, fugas, fantasías, tríos y diversos preludios corales.

Música instrumental

De la música instrumental de Bach se conservan 227 piezas para órgano, 189 piezas para clavicémbalo, 20 para instrumentos a solo, 16 para cámara, 30 orquestales y 18 especulativas. Su música instrumental, a la vez, se divide en tres grandes familias según las formaciones de los instrumentos que intervengan, en el puesto profesional que ocupaba en aquel momento y las características musicales de cada género u obra. En total, son 494 las obras instrumentales completas. Todas ellas compuestas para una amplia gama de instrumentos (prácticamente todos los de la orquesta) de su época, desde los más modernos, como la flauta travesera, hasta los que estaban en su cenit, como el laúd, la viola da gamba o e clavecín, o incluso con instrumentos que quedaron como una curiosidad y nada más, como el laúd-clave, un híbrido de clavecín y laúd. Aunque toda su obra está destinada básicamente para siete instrumentos: el órgano, el clavecín, las cuerdas, el violín y las flautas (dulce y travesera), la voz humana y el coro. Otros instrumentos que tienen menor importancia en aparición, como la trompeta, el laúd, el fagot, la trompa, el timbal o el oboe y otros, son testimoniales, estando destinados únicamente a un número muy reducido de obras.67

Toda la música instrumental, excepto los corales para órgano, es profana, y mucha de ella, especialmente la destinada al teclado, de carácter didáctico, como El clave bien temperado y la serie de las Suites inglesas y Suites francesas que fueron compuestas por Bach para enseñar el arte de componer a su hijo Wilhelm Friedemann Bach.

La instrumentación de Bach es típica de la música del Barroco de la primera mitad siglo XVIII, incluyendo instrumentos modernos para su época, o antiguos, que después de 1750 caerían en desuso.

Teclado

El órgano y el clavecín ocupan un papel central en la obra de Bach con más de 400 obras destinadas a ellos, aparte de ser el sostén como bajo continuo de las obras orquestales, las cantatas, las misas, las pasiones y algunas obras de cámara. También estos dos instrumentos adquieren un papel importante como solistas o acompañantes en las sinfonías y arias de las cantatas, las sonatas para teclado y un instrumento solista monódico, y los conciertos para cuerdas y uno, dos, tres o cuatro teclados.

Como todo compositor del Barroco, dirigía sus obras desde el clavecín u órgano cuando interpretaban sus piezas más de un instrumento solista, y componía basado en ellos todas sus obras, de manera que la importancia de estos dos instrumentos se acentuó todavía más en su producción musical. También solía dirigir la orquesta tocando simultáneamente la viola.

Su aporte a la literatura, avances técnicos y de interpretación, evolución e historia de estos dos instrumentos fue capital, explotando al límite sus capacidades, haciendo sonidos y efectos nunca vistos, investigando y mejorando los recursos, la ejecución, haciendo una demostración sobre las 24 tonalidades mayores y menores en El clave bien temperado BWV 846-893, llevando al cenit las posibilidades que podían ofrecer estos dos instrumentos hasta entonces.

Cuerda

La familia de las cuerdas, compuesta en la primera mitad del siglo XVIII por el violín, violín ‘piccolo’, viola, viola da gamba, viola de amor, violonchelo y contrabajo, son el sostén armónico y melódico de la música del Barroco. Los instrumentos más graves cumplen la función de bajo continuo junto con el teclado.

Bach, como todo músico del Barroco, usaba cuerdas en toda su obra, siempre violonchelos y violones o contrabajos, con la función de interpretar el bajo.

Bach era un excelente organista, clavecinista, violinista y violista. No tocó la viola de gamba, pero conocía con exactitud las características, las virtudes, los defectos y las limitaciones de esta familia, sacando el máximo rendimiento y explotación en sus obras, donde la dificultad técnica y la belleza brillan en todo su esplendor.

Como en la música para teclado, su aportación en este campo supuso un antes y un después en la historia de esta familia, especialmente para el violín y el violonchelo.

Influencias

La música de Johann Sebastian Bach tiene múltiples influencias, directas e importantes, que proceden de compositores del siglo XVII y principios del XVIII de Alemania central como Johann Christoph Bach, Johann Pachelbel, Johann Kuhnau, Johann Ludwig Bach, Johann Gottfried Walther, Johann Georg Pisendel, Silvius Leopold Weiss y Johann Friedrich Fasch; de Alemania del Norte, entre los que se incluyen Johann Adam Reincken, Dietrich Buxtehude, Nicolaus Bruhns y Georg Böhm; de Alemania del Sur, como Johann Jakob Froberger, Johann Caspar Kerll,Johann Caspar Ferdinand Fischer y Johann Joseph Fux; franceses, entre los que se encuentran André Raison, François Dieupart, François Couperin, Louis Marchand y Nicolas de Grigny; e italianos, tales como Giovanni Pierluigi da Palestrina, Girolamo Frescobaldi, Arcangelo Corelli, Giovanni Legrenzi, Giovanni Battista Bassani, Giuseppe Torelli, Alessandro Marcello,Tomaso Albinoni, Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello, Nicola Antonio Porpora, Francesco Durante, Giovanni Alberto Ristori y Giovanni Battista Pergolesi.

Bach también se interesaba, estudiaba y se influenciaba de compositores contemporáneos, teniendo con muchos de ellos relación personal directa. Entre ellos, cabe mencionar a Jan Dismas Zelenka, Johann Mattheson, Georg Philipp Telemann, Reinhard Keiser y Georg Friedrich Händel.

Legado

Bach tuvo numerosos alumnos y estudiantes a lo largo de su vida; según el estudioso Hans Löffler, más de ochenta. Entre ellos se cuenta a Johann Christoph Altnickol, yerno suyo, que en los últimos años del maestro fue copista de sus obras, además de ayudarlo en la redacción de sus últimas composiciones, como en el caso de uno de sus últimos corales para órgano, el BWV 668, el último coral del Ciclo de Leipzig BWV 651-668.

Ya en su vejez, cuando la gente se refería al apellido Bach lo hacía pensando en su famoso hijo Carl Phillip. En las generaciones posteriores a Bach, sólo algunos compositores y músicos conocían su obra. Básicamente eran sus hijos y sus alumnos, gracias a ellos se conservó y no cayó en el olvido la producción del Kantor de Santo Tomás, mientras que el resto del mundo no tardaría muchos años en olvidarlo después de su muerte, en plena mitad del siglo XVIII.

Lorenz Christoph Mizler (un antiguo alumno) publicó un detallado obituario de Bach (sin atribución) en 1754, cuatro años después de su muerte, en Musikalische Bibliothek, un periódico musical. El obituario sigue siendo probablemente «la más rica y confiable» de las primeras fuentes documentales sobre el compositor. Después de su muerte, la reputación de Bach como compositor declinó en un primer momento; su obra estaba considerada como pasada de moda en comparación con el emergente estilo clásico. Inicialmente, era más recordado como intérprete y profesor.

Durante finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, Bach era ampliamente reconocido por su obra para teclado. Músicos célebres, como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Robert Schumann o Frédéric Chopin estaban entre sus más destacados admiradores y tuvieron un gran aprecio por las obras que conocieron de Bach; comenzaron escribiendo en un estilo más contrapuntístico después de conocer la música de Bach. Beethoven, sin conocer la totalidad de su obra, lo describió como el «Urvater der Harmonie» («Padre original de la armonía»). También lo definió con un juego de palabras en alemán: «Nicht Bach, sondern Meer sollte er heissen», cuya traducción es «No debiera llamarse Bach (‘arroyo’, en alemán), sino Meer (‘mar’)».

La reputación de Bach entre el público en general mejoró en parte gracias a la biografía del compositor que realizó Johann Nikolaus Forkel en 1802.74 Felix Mendelssohn contribuyó de manera significativa en la recuperación de la reputación de Bach con su representación de la Pasión según San Mateo el 11 de marzo de 1829 en Berlín.75 Este hecho es destacado, ya que se trataba de música muy antigua para su época. En la actualidad, se acostumbra a interpretar obras de otros siglos, mientras que en el período romántico no era habitual. En 1850, fue fundada la Bach Gesellschaft (Sociedad Bach) para promover las obras del compositor; en 1899, la Sociedad publicó una edición completa de las obras del compositor con poca intervención editorial. En 1900, se fundó la Neue Bachgesellschaft una vez que la antigua sociedad cumplió su meta. En 1838, se reinterpretaron por primera vez las suites BWV 1066-1069.

Durante el siglo XX, el proceso de reconocimiento tanto musical como del valor pedagógico de algunas de sus obras continuó, quizás más notablemente en la promoción de sus Suites para violonchelo solo por parte de Pau Casals, el primer artista importante que grabó dichas suites. Otra novedad ha sido el crecimiento del movimiento «auténtico» o «interpretación historicista», que intenta presentar la música como la entendía el compositor originalmente. Como ejemplos se incluyen la interpretación de las obras para teclado con un clave en lugar de con un piano moderno y el uso de pequeños coros o voces solistas en lugar de grandes elencos al estilo de los preferidos por los intérpretes en el siglo XIX -y comienzos del XX.

La música de Bach es comparada con frecuencia con la «original genialidad» de la literatura de William Shakespeare y las enseñanzas de Isaac Newton.

Obras póstumas

La falta de material impreso impidió una mayor difusión de su obra. Sólo publicó tiradas muy reducidas de algunas obras instrumentales para órgano y clave. Muchas de sus obras fueron compuestas para eventos determinados, por lo tanto, fueron interpretadas sólo una o dos veces y no se le ocurría que podría interesarle a alguien escucharlas otra vez. Por eso no se preocupaba por publicarlas.

De la única pieza que existían muchas copias manuscritas era de El clave bien temperado. Incluso Beethoven tenía una copia a los once años. Mozart lo conocía por haber escuchado hablar de su obra pero nunca había visto nada suyo impreso. Una vez que escuchó un coro que lo cantaba quedó tan impresionado que pidió ver sus partituras pero estas no existían.

En 1844, se hizo la primera interpretación moderna del Oratorio de Navidad BWV 248. En 1911, se halló una cantata inédita que se cataloga como BWV 199. En 1924, se descubrió un fragmento de cantata, catalogada como BWV 200. En 1985, se encontró un manuscrito en Halle conteniendo las corales BWV 1090-1120, inéditas hasta entonces. En 2005, se halló un manuscrito que contiene un aria vocal enumerada como BWV 1127.

En 2008, se hace en Berlín una reconstrucción moderna de su cabeza y rostro con técnicas de modelación por ordenador, dando una imagen de fidelidad muy aproximada a la real. Ese mismo año, se encontró un manuscrito que contenía una coral inédita hasta la fecha para órgano.