

Las músicas de Bach

Johann Sebastian Bach fue el ejemplo perfecto del gran artista. Un músico dotado con igual genio para los diversos géneros de la música.

Su posición en la historia de la música ha sido objeto de debate. Hay quien piensa, como Albert Schweitzer, que Bach representa el gran perfeccionador que recoge la herencia de los siglos anteriores, precisamente en el momento en que la música iba a iniciar un desarrollo nuevo y extraño a su espíritu. Son famosas las palabras del gran musicólogo: “Bach es un final. Nada procede de él, todo conduce a él”.

Hay, por el contrario, quien piensa que Bach inició y preparó el terreno a un nuevo estilo de música expresiva y personal.

Ambos pensamientos son erróneos. No puede explicarse el estilo tan individual de Bach recurriendo sólo a las relaciones que indudablemente tiene con la música sacra de Alemania central, que se remonta hasta la Edad Media. Pero tampoco puede considerarse que sus aspectos “modernos” sean en él algo consciente y programático. Jamás podrá comprenderse a Bach con criterios historicistas. Su grandeza consiste en la rigurosidad de la concentración del material. Una idea reducida a su pura esencia es reelaborada en todas sus posibilidades. Esta particularidad de Bach es común en genios posteriores como Beethoven o Schönberg, salvando las diferencias estilísticas y cronológicas. Bach rindió culto al “ideal eterno” de la música, sin cuidarse de las modas ni de las influencias exteriores.

Cantatas y Oratorios

La forma que hoy se denomina Cantata nació en Italia a comienzos del s. XVII como una composición vocal. En tiempos de Bach tenía diversos nombres: podía llamarse concierto, motete, pieza sacra y, sobre todo, “Kirchenmusik” (música de Iglesia). Se trataba de una composición vocal en varios tiempos, que en las funciones religiosas luteranas se ejecutaba dentro del servicio litúrgico, inmediatamente antes del sermón; o, cuando la Cantata tenía dos partes, inmediatamente antes y después. En cuanto a su contenido era, por así decirlo, un complemento musical del sermón. Sus fuentes fueron muy diversas: el motete, el madrigal, el aria estrófica, diversas elaboraciones del *Cantus Firmus*, etc..

Las primeras Cantatas de Bach pertenecen todavía al viejo tipo, donde predominaban las palabras de la Biblia y el Coral. Pero más tarde Bach se inclinó por el nuevo tipo de Cantata iniciada por el pastor Erdmann Neumeister, en el que se daba una sucesión de recitativos y arias.

Entre las cantatas sacras más famosas de Bach, destacan *Christ lag in Todesbanden* (Cristo yacía en las ligaduras de la muerte, 1724), con texto de Lutero y Picander, y la llamada *Cantata de la Reforma* (1730), basada sobre la más clásica y típica melodía de coral protestante, atribuida al propio Lutero: *Ein feste Burg ist unser Gott* (nuestro Dios es una firme fortaleza).

Ein feste Burg unser Gott dirigida por J.E. Gardiner

En la cantata llamada *Actus Tragicus* se expresa musicalmente la angustia del alma ante la fatalidad de la muerte, especialmente en la parte fugada “Es el antiguo pacto, oh hombre, debes morir”.

Junto a las cantatas sacras están las profanas, donde el espíritu de Bach se muestra en un aspecto risueño y humorístico. Por ejemplo, en la conocida *Cantata del café*, con la disputa entre un personaje que odia el café y su hija, que lo encuentras sabrosísimo. Bach compuso también tres cantatas profanas sobre textos italianos. Otra con texto alemán, titulada *La disputa entre Febo y Pan* (1731); Febo simboliza el arte elevado, y Midas, al igual que Pan, la crítica pedante.

La disputa entre Febo y Pan BWV 201

Dos fueron los oratorios que Bach compuso: los llamados *Oratorio de Navidad* y *Oratorio de Pascua*, ambos de 1733.

El primero reúne seis cantatas que debían ser interpretadas en diversos días de la fiesta de Navidad.

Oratorio de Navidad BWV 248

Oratorio de Pascua BWV 249

En el segundo, que asimismo debía cantarse en el tiempo litúrgico de la Resurrección, es notable el empleo que Bach hace de la aliteración, procedimiento que más tarde usaron varios autores y, en particular, R. Wagner.

Las Pasiones

De las cinco Pasiones que originariamente se atribuyeron a Bach, una, “según San Lucas”, no es de él. Otra, “según San Marcos”, se ha conservado sólo fragmentariamente y de una tercera nada se ha podido saber. Las dos que ciertamente le pertenecen son, en primer lugar, “*La Pasión según San Mateo*” que fue ejecutada por primera vez en Leipzig bajo su propia dirección en la noche del Viernes Santo de 1729. Más tarde, Bach la amplió hasta dejarla en su forma actual. *La Pasión según San Mateo* es, junto con *La Misa en Si menor*, la producción más compleja del compositor y una de las cumbres de la música universal.

La Pasión según San Juan fue compuesta alrededor de 1723 y estrenada el Viernes Santo de 1724. Por su audaz realismo, su ardiente lenguaje musical y su extremada lógica en el tratamiento de los caracteres, es una obra monumental, aunque no llega a la altura de la anterior.

Pasión según San Mateo dirigida por Ton Koopman

Ton Koopman (1944) es un organista holandés. Uno de los más prestigiosos del mundo. También ha trabajado como director de orquesta, clavecinista, pianista, director de coro, musicólogo y profesor universitario. Tiene multitud de galardones, entre los que destacan su medalla académica en 2004, la medalla Bach en 2006 o el premio Bach de la Royal Academy of Music en 2014.

Pasión según San Juan

Música para órgano

Si bien Bach no volvió a ocupar ningún puesto “oficial” de organista a partir de 1717, las composiciones para órgano se extendieron a lo largo de toda su vida. Son las que mejor permiten estudiar el desarrollo de su estilo. Las primeras obras, que siguen el ejemplo de los grandes organistas del norte de Alemania, se subdividen ordinariamente en pequeñas en pequeñas secciones y están adaptadas al órgano de varios teclados.

En el periodo de Weimar (1708-1714) se observa, en cambio, una tendencia a la unidad. Hacia el final de este periodo, Bach recibe nuevos impulsos de la forma del concierto instrumental italiano. En la última época hay una tendencia a elaborar racionalmente la polifonía y, sobre todo, a emplear ingeniosas formas contrapuntísticas.

Bach fue uno de los mayores organistas de todos los tiempos y en la música escrita para este instrumento produjo probablemente sus composiciones más características.

Hay que destacar la *Toccata y fuga en Re menor BWV 565*, probablemente su obra más conocida para órgano, pero hizo innumerables obras para este instrumento, tanto solista como acompañado con orquesta. El *Trio Sonata en Mi bemol Mayor BWV 525* o la *Toccata, Adagio y Fuga en Do Mayor BWV 564* son otras de sus obras para este instrumento más características. El organista *Ton Bookman* tiene la grabación de la obra completa para órgano de Bach con una calidad de interpretación espectacular, con el añadido de que todas las obras están grabadas en los órganos de época más importantes del mundo.

Toccata, Adagio y Fuga en Do Mayor BWV 564

Preludio y Fuga en Do menor BWV 546 interpretado por Ton Bookman

Música para teclado y para orquesta

Además de gran organista, Bach fue también un gran intérprete con instrumentos de teclado, para los que compuso algunas de sus obras más destacadas. En el género Toccata, su *Toccata en re menor*, bautizada a veces con el nombre de *Fantasia con fuga* por su estructura, es la más célebre de todas.

Posiblemente la obra maestra para teclado sean las famosas *Variaciones Goldberg BWV 988*. Su verdadero título es *Aria con diversas variaciones para clave de dos teclados*. Fue un encargo del embajador ruso en Dresde, barón de Kaiserlin, que sufría de insomnio; su clavecinista, J.G. Goldberg, discípulo de Bach, debía tocar estas variaciones todas las noches para entretenerlo. Esta obra no suele interpretarse mucho por su enorme dificultad técnica y su gran extensión.

Variaciones Goldberg BWV 988 interpretada por Glenn Gould (grabación de 1955)

Variaciones Goldberg BWV 988 interpretada por Glenn Gould (grabación de 1981)

Otras obras importantísimas para teclado son las ya mencionadas anteriormente: *Suites inglesas*, *Suites francesas*, *El Clave bien Temperado*, *Fantasia Cromática* o el *Concierto Italiano BWV 971*, entre otras muchas...

Concierto Italiano BWV 971 interpretado por Glenn Gould

En el campo orquestal, lo más conocido de Bach son sus magníficos *Conciertos de Brandenburgo*, dedicados a Christian Ludwig, Margrave de Brandenburgo (Margrave es un título germánico, “*Markgraf*” en alemán, equivalente a Marqués). Esta colección de conciertos se basa en la forma del *Concerto Grosso* italiano, conocida y apreciada en la época.

Bach trataba de un nuevo aire al plan orquestal establecido por *Corelli* para el *Concerto Grosso*. La obra es fruto de una etapa feliz de la vida de Bach, correspondiente a los siete años vividos en Köthen junto al príncipe Leopoldo. Todos los conciertos rezuman alegría y elegancia, propia de la corte que en aquel momento rodeaba al compositor.

Concierto de Brandenburgo nº5 BWV 1050 dirigido por Claudio Abbado

Claudio Abbado fue un director de orquesta italiano (1933-2014) está reconocido como uno de los mejores directores de orquesta del s.XX. Junto a Ricardo Muti, está considerado como uno de los sucesores de la tradición italiana que dio tanta fama y renombre Arturo Toscanini.

Bach escribió también cuatro *Suites*, siete *Conciertos para Clave y Orquesta* (BWV 1052 a 1058), tres *Conciertos para dos Claves* (BWV 1060 a 1062), dos *Conciertos para triple Clave* (BWV 1063 a 1064) y un *Concierto para cuatro Claves* (BWV 1065), dos *Conciertos para Violín y Orquesta*, un *Concierto para dos Violines y Orquesta*, y numerosas obras para diversas combinaciones de instrumentos.

Suite Orquestal nº2 en Si menor BWV 1067

Concierto para triple Clave en Re menor BWV 1063

Concierto para Violín y Orquesta nº2 en Mi Mayor BWV 1042 interpretado por Hilary Hahn

Hilary Hahn es una violinista estadounidense (1979) de gran fama mundial. Es una de las violinistas de referencia en la actualidad. Con gran cantidad de grabaciones y conciertos por todo el mundo. Ha sido galardonada con tres premios Grammy.