

El Barroco alemán

Aunque el Renacimiento penetra en Alemania y en el centro de Europa con una rapidez que no siempre ha sido reconocida, tanto sus ideales como los del Barroco tomarán en el área germánica una fisonomía particular con características distintas en cuanto a ciertos tipos de evolución. Un hecho histórico de singular trascendencia marcará esta evolución e influirá persistentemente en el Barroco: La Reforma protestante y sus consecuencias religiosas, políticas y económicas.

Este período en Alemania va del siglo XVI al XVIII.

Artística y culturalmente, los fenómenos derivados de la Reforma tendrán una importancia decisiva, y la toma de posición religiosa que cada estado adopte en particular influirá notablemente en el desarrollo de su arte y en especial de la música. En ello desempeñará un papel principal la introducción, en la liturgia protestante, del **Coral**, forma de canto simple ideada por Lutero para ser interpretada por los propios fieles, que será una forma a través de la que evolucionará un gran sector de la música alemana para llegar a su culminación, y a la de todo el Barroco musical, en la obra de Johann Sebastian Bach.

Pero esta evolución no sólo será germánica, sino que tendrá también raíces italianas. La revolución que se opera en el Barroco italiano llegará a Alemania y no sólo a sus regiones católicas, sino a todos los estados a través de la adaptación de la **Cantata** y el **Oratorio** a la música protestante y, sobre todo, con el éxito sin precedentes de la forma operística y más tarde de las formas instrumentales que en el Barroco alemán se cultivarán con amplitud.

J.S. Bach: Cantata BWV 147 "Jesus bleibet meine freude"

La cantata ("cantada", del italiano cantare) es una pieza musical escrita para una o más voces solistas con acompañamiento musical, generalmente en varios movimientos y en ocasiones con un coro. Se distingue de la pieza para ser tocada o «sonada» (la sonata).

Son muchos los compositores en el barroco alemán, pero los más importantes, y de los que hablaremos principalmente son:

Heinrich Schütz (1585-1672), Dietrich Buxtehude (1637-1707), Johann Pachelbel (1653-1706) y sobre todo

Georg Philipp Telemann (1681-1767) y Johann Sebastian Bach (1685-1750)



Heinrich Schütz (1585-1672)



Compositor y organista alemán nacido en Köstritz, Turingia el 14 de Octubre de 1585. Considerado como uno de los compositores alemanes más importantes antes de J.S. Bach. Descendía de una familia respetable, oriunda de Franconia, que se estableció más tarde en Chemnitz, Sajonia, y después en Weissenfeld (en la Saale). En 1591 el padre de Schütz heredó importantes terrenos así como el albergue “Zum goldenen Kranich” en Weissenfels. Allí recibió sus primeras lecciones musicales del cantor G. Weber. El landgrave Moritz von Hessen (llamado el iluminado), príncipe célebre por su cultura y también compositor, pasó por la ciudad en 1598 y tuvo la ocasión de apreciar la voz de soprano del joven Schütz. Después de formar parte del coro infantil en el museo Mauritaniun por su maravillosa voz de soprano, fue a estudiar derecho a Marburgo, aunque dejó los estudios para volver a centrarse en la música. Luego se establece en Venecia entre 1609 y 1613, para estudiar música con Giovanni Gabrielli. Tras la muerte de Gabrielli, Schütz regresa a Alemania, donde tiene el cargo de organista en la corte de Cassel.

Musicalisches Exequien

Se traslada a Dresde en 1615, donde trabaja como compositor de la corte del príncipe elector de Sajonia y donde será maestro de capilla desde 1617 hasta su muerte. Fue el que dejó la semilla de lo que hoy es la Orquesta Estatal Sajona de Dresde.

Richard Strauss: Sinfonía alpina interpretada por la Orquesta Estatal Sajona de Dresde

Dejó Dresde en varias ocasiones:

En 1628 viajó a Venecia de nuevo, donde se cree que se reúne con Claudio Monteverdi (de hecho se cree también que estudió con él), y en 1633, después de la guerra de los treinta años, interrumpe su actuación en la corte de Sajonia y toma un puesto en Copenhague invitado por el príncipe heredero de Dinamarca.

Retorna a Dresde en 1641 y permanece allí hasta su muerte en 1672, con 87 años de edad.

En cuanto a su obra, hay más de 500 obras conocidas de Schütz: madrigales, obras para órgano, cantiones sacrae, symphoniae sacrae, y un largo etc...

Symphoniae sacrae

Fili mi absalon

Alleluia

Dietrich Buxtehude (1637-1707)



Diderik Buxtehude nació en Bad Oldesloe, Holstein (Dinamarca ahora, Suecia por aquel entonces). Él mismo germanizó su nombre y firmaba como Dietrich Buxtehude. En 1639 se dirigió a Hälsinborg (Suecia) con su padre, que era organista, y allí fue nombrado en 1657, organista de la Marienkirche. En 1660 fue llamado a la iglesia alemana de Helsingor y en 1668 sucedió a Franz Tunder como organista de la Marienkirche de Lübeck, donde pasaría el resto de su vida. Su destreza y enorme virtuosismo al órgano se hizo famosa enseguida.

Passacaglia en Re menor

Encontró la institución de las “Abendmusiken”, que cambió de fecha, fijándolas en los cinco últimos domingos antes de Navidad, posiblemente poco después de su nombramiento, y de las que hizo manifestaciones de gran alcance.

Abendmusiken (Músicas de tarde en Alemán), son conciertos que se celebran por las tardes, normalmente en las iglesias. Esta designación se refiere exactamente a una serie de eventos en la iglesia de Santa María de Lübeck en Alemania, financiados por empresarios locales y de entrada libre al público.

A lo largo de algunas de ellas se representaron oratorios cuya ejecución se distribuía entre varios domingos.

Abendmusik

Otras Abendmusik tenían programas entremezclados. No se ha conservado la música, excepto la del oratorio anónimo “Das jungste Gericht”, que se cree que es del propio Buxtehude. La reputación de Buxtehude pronto sobrepasó los límites de Lübeck; en 1699 Pachelbel le dedicó su “Hexachordum Apollinis”, en 1703 recibió la visita de Händel y de Mattheson y en 1705 la de J.S. Bach. Parece ser que él nunca abandonó Lübeck tras su toma de funciones.

Pachelbel: Hexachordum Apollinis

Buxtehude es el mejor compositor entre Schütz y Bach y el mejor representante de la cultura musical germano-danesa del mar Báltico, que por aquel entonces estaba en pleno auge. Su obra no revela la marca de ese genio gracias al cual los grandes maestros llevaron el estilo de su tiempo al más alto grado de perfección, sino la de una cultura musical que desborda ampliamente el marco de la artesanía. Es superior a la de sus contemporáneos, no sólo por su extensión, que abarca casi todos los géneros, sino por la profundidad de sus ideas musicales. En él se unen la osadía de la construcción y el trabajo honrado, la más amplia imaginación y el gusto sencillo por la ejecución instrumental, la expresión apasionada de los efectos y la simplicidad del Lied, la sensualidad sonora de los italianos y el contrapunto alemán. Sus cerca de 110 obras vocales religiosas pertenecen a los géneros del concierto, de la coral, del aria y de la cantata en varios números y con varios textos.

Membra Jesu nostri

Herr wen ich nur dich Hab

Sonatae a due Op.1

Pero su superioridad se afirma en el campo de la música para órgano. Aplicando el estilo de teclado de J.J. Froberger, creó un arte del órgano que, en parte, puede situarse al lado del de J.S. Bach al que sirvió directa y principalmente su modelo.

La obra para teclado no destaca demasiado sobre la producción media de la época si nos ponemos a comparar. Por el contrario, la música de cámara que escribió para violín, viola de gamba y bajo continuo, es muy importante. En ella une la variedad de la Canzone, el contrapunto y el gusto por las sonoridades en un estilo que recuerda al 6º concierto de Brandenburgo de J.S. Bach.

Sonata para Violín, Viola de gamba y bajo continuo BuxWV 272

Dietrich Buxtehude murió en Lübeck, el 9 de Mayo de 1707 a los 70 años.