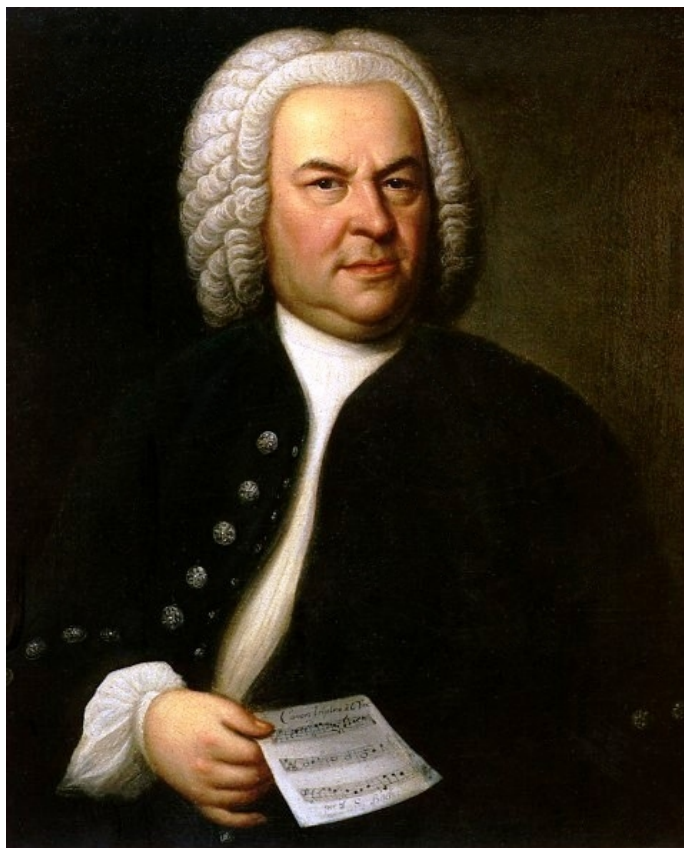

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Johann Sebastian Bach, hombre de moral estricta, estudioso infatigable de su arte y ansioso de adquirir todos los conocimientos que otras naciones pudieran aportarle, cerró con su obra la escuela de la última época del estilo contrapuntístico, del cual era la fuga la expresión más definida. Tras un largo tiempo de olvido, su renacimiento tuvo lugar aproximadamente cien años después de su muerte. Desde entonces, el mundo musical goza con las obras de Bach como lo hicieron los ciudadanos de Leipzig hacia mediados del s. XVIII

Fuga BWV 891 interpretada por Glenn Gould

En el corazón de la música

Por la época en que vivía y componía sus obras, Europa se encontraba desgarrada por tres fuerzas que libraban sus disputas en el corazón del continente. Estas tres fuerzas eran el viejo Sacro Imperio, ya decadente; el Imperio español, que vivía sus últimos momentos de esplendor, y el naciente imperio francés, que trataba de imponerse a los otros dos. En el centro de Europa, Bach fue testigo de todas esas luchas. Como siempre ocurre en estas circunstancias, las ideas contrarias y diversas podían encontrarse mezcladas por doquier. Esto sucedía también en el campo de la música. Así como Europa la recorrían soldados de diversas naciones, también las diferentes corrientes musicales se extendían y entrecruzaban. Sin viajar demasiado, un músico de mente despierta podía estar al corriente de cuanto sucedía en Europa.

La tierra de origen de los Bach era un área sumamente restringida, situada entre Sajonia y Turingia. Geográficamente estaba en el centro de Europa y también en el aspecto musical constituía el punto de intersección en que se cruzaban las músicas llegadas del norte, sur, este y oeste. Johann Sebastian Bach fue sensible a todas esas influencias. Ninguna tendencia musical le fue ajena. En este sentido puede decirse que Bach vivió en el corazón de la música europea, a la que llevó a la cumbre más alta.

Toccata y Fuga en Re menor BWV 565 para orquesta

Una larga estirpe

En la historia no han sido muy frecuentes las familias en que un determinado talento se haya transmitido de padres a hijos a lo largo de varias generaciones. Ocurre más bien lo contrario. En el campo de la música la mayoría de los grandes genios no han tenido descendientes dignos de mención, ni tampoco ellos mismos provenían de progenitores que hubieran destacado en esa práctica. La familia Bach constituye en ese aspecto una excepción muy notable. Desde comienzos del s. XVI hasta finales del s. XVIII hubo en ella numerosos músicos de gran talento, durante casi trescientos años podía encontrarse un músico de apellido Bach en casi cualquier ciudad de la zona central de Europa. Como por un milagro de la naturaleza, todos ellos tenían asegurado el talento musical. Algunos fueron geniales; y entre éstos la genialidad más alta fue para Johann Sebastian Bach.

Suite para orquesta n°3 "Air"

El antepasado común de todos ellos, Hans Bach, vivió a comienzos del s. XVI; los descendientes fueron constituyendo a lo largo del tiempo diversas estirpes, de manera que en la época de Johann Sebastian existían cuatro: La de Meiningen, la de Erfurt, la de Franconia y la de Arnstadt. Johann Sebastian procedía de esta última.

Nacimiento. Los años de formación

El padre de Johann Sebastian se llamaba Johann Ambrosius Bach y vivió de 1645 a 1695. Tenía un hermano gemelo que fue violinista, y él mismo tocaba la viola y el violín. Fue músico de la corte y villa de Eisenach. Allí nació su hijo el 12 de Marzo de 1685. Eisenach era por aquella época una ciudad pequeña, que desde 1662 se había constituido en sede de un ducado independiente; aunque atravesó circunstancias difíciles, el ducado perduró hasta 1918.

Violin Concerto n°2 en Mi Mayor BWV1042 interpretado por Janine Jansen

Janine Jansen (1978) es una violinista neerlandesa. Está considerada como una de las mejores violinistas del mundo en la actualidad. Ganadora de numerosos concursos internacionales, como el de Johannes Vermeer en 2018. Hace giras por todo el mundo y ha tocado con las mejores orquestas. Tiene gran cantidad de grabaciones, todas de enorme calidad. Destaca por su técnica y lirismo musical.

Johann Sebastian Bach fue el último de los ocho hijos del matrimonio Bach. Muy pronto, cuando tenía nueve años, perdió a su madre; al año siguiente, en 1695, murió también su padre, de manera que él y otro hermano fueron a vivir a casa del hermano mayor, Johann Christoph, que era organista y residía en Ohrdruf. Allí pasó cinco años, de 1695 a 1700; años que fueron sin duda decisivos para el aprendizaje musical, que ya inició en Eisenach. En Ohrdruf adquirió una práctica del órgano y un profundo conocimiento de la música para este instrumento. De esta época es la anécdota que lo presenta copiando en secreto y a la luz de la luna los manuscritos musicales que su hermano mayor no le permitía estudiar. El hermano, le quitó esas copias, que Johann Sebastian no pudo recuperar hasta 1721, fecha de la muerte de su hermano.

Concierto para órgano en Re menor BWV 596

Acabados sus estudios en Ohrdruf en 1700, Bach se trasladó a Lüneburg, donde entró como miembro del coro. Allí fue protegido de su amigo Georg Böhn, un brillante compositor y organista, y en sus viajes a otras ciudades del norte de Alemania conoció a los maestros organistas más grandes de la época, como Dietrich Buxtehude, entre otros. En Celle, ciudad próxima a Lüneburg, pudo asistir a algunos conciertos de música francesa, cuyo conocimiento vino a sumarse al que ya poseía de la música italiana y alemana. Bach permaneció tres años en Lüneburg.

En Agosto de 1703, cuando tenía dieciocho años, se le ofreció el puesto de organista en la pequeña localidad de Arnstadt, tras haber dado allí en el mes de Julio un concierto de órgano que sin duda dejó asombrados a los oyentes. Comenzaba así la vida profesional del gran músico.

Concierto para cuatro clavicordios en La menor BWV 1065

De Arnstad a Weimar

En los años que Bach pasó en Arnstad ocurrieron algunos incidentes molestos con las autoridades locales, que en el fondo no estaban de acuerdo con las audacias musicales de su organista oficial. Bach era un hombre consciente de su genio y, por otro lado, no estaba dispuesto a que otros menos entendidos le dijese qué música era la que él tenía que hacer. De manera que aprovechó la primera ocasión que se le presentó para cambiar de lugar, y en 1707 se trasladó a Mühlhausen. Además de composiciones para órgano, allí escribió sus primeras cantatas.

Cantata BWV 77 “Du sollt gott, deinen Herren, lieben”

En Mühlhausen contrajo matrimonio, en 1707, con una prima suya, Maria Barbara Bach. Poco después falleció un tío, dejándole una pequeña herencia. Es posible que Bach escribiese para sus funerales el “*Actus tragicus BWV 106*”.

Cantata BWV 106 “Actus tragicus”

Dado que en Mühlhausen el clero protestante estaba dividido entre ortodoxos y pietistas, y estos últimos rechazaban la música sacra “moderna” (la iglesia en que Bach era organista estaba regida por los pietistas), el músico prefirió una vez más cambiar de residencia. Había encontrado un nuevo puesto en la corte ducal de Sajonia-Weimar. En aquella corte, Bach dejó de ser exclusivamente un “músico de iglesia” para iniciar otros caminos. Los primeros años de Weimar estuvieron dedicados sobre todo a composiciones para órgano, que era el instrumento preferido del duque. La amistad de Bach con su primo J.G. Walther, músico y musicólogo de gran valor, y con el príncipe Juan Ernesto, alumno muy dotado para la música, despertó en él nuevos intereses. Los tres se ocuparon especialmente de los conciertos de Vivaldi y de otros italianos, que representaban una agradable novedad en aquellos tiempos. Son de entonces las transcripciones para órgano que Bach hizo de los conciertos del príncipe.

Concierto para órgano en La menor BWV 593 “after Vivaldi”

En 1714 Bach obtuvo en Weimar el nombramiento de *Konzertmeister*, con el encargo de “ejecutar cada mes piezas nuevas”; esto es, nuevas cantatas, que él mismo dirigía en la capilla del castillo. Bach encontró también en la corte de Weimar la que sería su vocación constante en la vida: la enseñanza de la música, que inició con sus propios hijos. Pero aquellos años felices tuvieron un final lleno de disonancias. No se conocen bien las causas por las que Bach decidió abandonar Weimar, pero lo cierto es que en 1717 presentó la dimisión de su puesto, alegando que quería pasar a prestar sus servicios en la corte del príncipe Leopoldo de Anhalt-Köthen. La airada respuesta de su señor (Bach era súbdito de quienes le proporcionaban empleo) fue meterlo en la cárcel durante más de un mes, hasta que lo despidió de mala manera.

Piano concerto nº1 en Re menor BWV 1052 dirigido por Leonard Bernstein e interpretado por Glenn Gould (minuto 5:10)

Leonard Bernstein (1918-1990) fue un director de orquesta, compositor y pianista estadounidense. Fue el primer director de orquesta nacido en Estados Unidos que tuvo fama mundial. Considerado como uno de los mejores directores del s. XX. Célebre por sus conciertos para jóvenes en la televisión entre 1958 y 1972 y por sus muchas composiciones, entre las que destaca West Side Story (1957).