

CRÓNICA CHARLA AUDIOVISUAL, «BACH UN MILAGRO DE LA MÚSICA»
Por Miguel F. Villegas 19 octubre 2018.

Fotografía: Enrique Ortega

Bach se hizo presente y quedamos atrapados por la magia de su música. A pesar de las dificultades técnicas —no fue posible proyectar los videos ni escuchar la música con el suficiente volumen—, al concluir la sesión, el comentario unánime de las casi 50 personas asistentes era de satisfacción y de un sentido agradecimiento por haber disfrutado de una música tan sublime. Menos mal que pudimos contar con las ajustadas actuaciones de la violinista, Irene F. Moreno y de la violonchelista, Carmen F. Ruiz. Ellas salvaron con creces las deficiencias tecnológicas, que, a su vez, exigieron al conferenciante poner a tope su imaginación, sus palabras y sus gestos para que llegara al auditorio la ingente figura del *Kantor de de Leipzig* y su música sublime. Fue también importante la colaboración de Mari Carmen Moreno, tanto en la estructuración de la charla, como en la manejo del ordenador.

Tras presentar Antonio Durán a Miguel, este hizo una introducción sobre la vida y obras del músico. Muchos estudiosos y musicólogos —comenzó— coinciden: **Bach ha compuesto la música más maravillosa jamás escrita.** Cuando **un creyente se deja empapar**, y diría transformar, por su música, deduce que Bach es necesariamente **un ser tocado por el más allá** o conectado directamente **con la divinidad.** Pero hay **ateos o escépticos** que se atreven a afirmar que **desde que existe Bach el mundo tiene sentido.** Es el **músico preferido de los grandes músicos y compositores.** Dice el director de orquesta Ton Koopman: «Bach es un genio a la altura de Da Vinci o Miguel Ángel».

Bach vivió en un contexto histórico difícil. Con **una Europa en crisis, recién salida de la guerra de los 30 años**. La población disminuía por **epidemias** de peste, **guerras interminables**, hambrunas. **Cuesta creer que, en 1693, el hambre matase a dos millones de personas en Francia.**

Juan Sebastián Bach nació en **Eisenach, Alemania, el 21 marzo de 1685**. Se formó en una familia de músicos. A los diez años quedó huérfano de padre y madre y se fue a vivir y estudiar con su hermano mayor, Johann Christoph Bach.

En 1707, con 22 años, se casó con su prima segunda, **María Barbara Bach**, de la que tuvo siete hijos, de los cuales sobrevivieron cuatro. La mujer **falleció** de forma repentina **en 1720**. Un año y medio después se casó con **Ana Magdalena Wilcke**, con la que tuvo trece hijos, de los cuales sobrevivieron cinco. Varios de **sus hijos fueron músicos de renombre**, como **Carl Philipp Emanuel** y **Johann Christian**.

Bach trabajó de **organista** y maestro de capilla al servicio de varios nobles, hasta que en el **año 1723** fue contratado como **Kantor de Leipzig** y director musical de las principales iglesias de la ciudad, donde desarrolló su mayor actividad de compositor. **Falleció en esta ciudad el 28 julio de 1750, a 65 años.**

De su **aspecto humano** hay **pocas referencias**, era un hombre serio, osco, escrupuloso con su trabajo, enorme para sacar adelante a su familia. **John Eliot**

Gardiner, en su libro sobre Bach, *La música en el castillo del cielo*, nos dice que era

un teutón ejemplar, un héroe-artesano-obrero, como el Quinto Evangelista, o como un intelectual del calibre de Isaac Newton.

La integral de las obras de Bach es sencillamente increíble, **una vida parece insuficiente para escribir las 1.128 obras catalogadas. Recordemos que las siglas BWV, Bach Werke Verzeichnis, significan Catálogo de las obras de Bach.**

En su vida fue reconocido y **admirado sobre todo por su habilidad al órgano, menester en el que no tuvo rival en Europa. Con 20 años, anduvo 400 kilómetros hasta Lubeck, para ver a su admirado, Dietrich Buxtehude.**

De sus obras de teclados escuchamos «Tocata y fuga con Bach».

Siguiendo con las obras para teclado, escribió sus «Variaciones Goldberg». Encargadas a Bach por el conde Hermann Carl de Dresde para que la interpretara el clavecinista de su corte, Johann Gottlieb **Goldberg. El conde padecía de insomnio y con esta música pretendía conciliar el sueño.**

El «**Clave bien temperado**» es una colección enorme que comprende 48 preludios y 48 fugas cuyo objetivo es, a la vez, musical, teórico y didáctico. A petición de Miguel, la violinista **Irene explicó las dificultades de ajustar matemáticamente las notas** de la escala y cómo Bach en esta obra lo consiguió.

De las cantatas, se conservan 200. **Son textos religiosos, con frecuencia cantos luteranos**, a los que Bach componía música para orquesta, solistas y coro. Junto con la dos Pasiones, **constituyen lo más granado de su música coral.** En una semana tenía que componer, ensayar y cantar una cantata, con músicos deficientes y con un sueldo escaso.

Escuchamos fragmentos de las conocida cantata 140, que inició Irene al violín, y de la 147, que interpretaron ambas profesoras. Bach también escribió cantatas profanas, una de ellas es la simpática «Cantata del café».

Las Partitas son, probablemente, **las mejores obras compuestas para violín solo.** Escuchemos lo que dice Johannes Brahms sobre la partita que va interpretar Irene:

«Es una de las obras más maravillosas y misteriosas de la historia de la música. **Si yo pudiese imaginarme a mí mismo escribiendo, o incluso concibiendo tal obra, estoy seguro de que la excitación extrema y la tensión emocional me volverían loco**».

Irene interpretó con justeza la Zarabanda y Giga de Partita nº 2, una obra con gran dificultad, que fue muy aplaudida.

Las Suites para Violonchelo como instrumento solista fue una novedad iniciada por Bach. **Pau Casals** rescató estas suites del olvido. La suite nº 1 la interpretó **Rostropovich** durante la **caída del muro de Berlín**, también se interpretó en el **funeral de Edward Kennedy** y en el **aniversario de los atentados del 11 de septiembre** de 2001.

La difícil obra la interpretó Carmen F. Ruiz con energía y gusto mucho.

Bach compuso **cuatro pasiones** y solo se conservan dos, la de San Juan y la de San Mateo. La Pasión según San Mateo es una de las **creaciones más grandes y estremecedoras** que se le hayan ocurrido nunca a una mente humana. Este **monumento musical**, que dura casi tres horas, fue interpretado por primera vez el 15 de abril de 1729 (Viernes Santo). en la **iglesia de Santo Tomás en Leipzig** bajo la dirección del compositor. Pero cayó en el olvido. Fue el joven músico Felix Mendelssohn, quien, tras haber recatado las partituras de Johann Sebastián Bach entre los papeles de envolver de un carnicero, la interpretó de nuevo. **El gran día fue el 11 de marzo de 1829 en Berlín**. Mendelssohn dirigió la orquesta con solo 20 años. **De esta obra dijo Friedrich Nietzsche:** «Esta semana he ido a **escuchar tres veces la Pasión según San Mateo del divino Bach**, y en cada una de ellas con el mismo sentimiento de máxima admiración. Una persona que —como yo— ha olvidado completamente el cristianismo, no puede evitar oírla como si se tratase de uno de los evangelios».

Todos escuchamos con emoción desbordada la parte de la Pasión en la que el apóstol Pedro llora por haber traicionado a su maestro: **«Erbarme dich»**. La inicia un violín solo que estremece.

Siguiendo con la Pasión, **Irene y Carmen interpretaron el conocido coral, «O Haupt Voll Blut Und Wunden»**, «¡Oh cabeza llena de sangre y heridas»

Seguidamente escuchamos un fragmento festivo y brillante de El Oratorio de Navidad, estrenado en la **Navidad de 1734**. No se interpretó más hasta **123 años después** en Berlín.

Las Suites orquestales son cuatro piezas compuestas por Bach entre 1725 y 1739 en Leipzig de un gran valor y que se interpretan con mucha frecuencia en nuestros días. **Las dos profesoras interpretaron con mucho sentimiento la famosa «Aria de la Suite orquestal nº 3»**, a la que Beethoven calificó como la melodía más bella jamás escrita.

Concluyó el acto escuchando con admiración a Irene y a Carmen en la obra: «**Sonata en sol mayor, BWV 1021**», siendo largamente aplaudidas. Como agradecimiento por su generosa colaboración con FOCODE, se les entregó a cada una un ramito de flores. Miguel F. V.

ENLACES CON MÚSICA DE BACH.

— «Bach, una vida apasionada». Documental de John Eliot Gardiner, subtítulo español: [https://www.youtube.com/watch?v= OA_wOqgec0](https://www.youtube.com/watch?v=OA_wOqgec0)

— 24 horas con Bach en Leipzig:

<https://www.youtube.com/watch?v=Oz1lYc3NfoM>

— Pasión según san Mateo completa:

<https://www.youtube.com/watch?v=jm1os4VzTgA>

— Famosa coral de la pasión S. Mateo. O Haupt Voll Blut Und Wunden:

<https://www.youtube.com/watch?v=MY-aowxVXfl>

— Fragmento exquisito del Pasión de San Mateo:

<https://www.youtube.com/watch?v=he95Y0WkGQU>

— Pasión San Mateo: Maravillosa melodía de las lágrimas de S. Pedro:

<https://www.youtube.com/watch?v=aPAiH9XhTHc>

— Pasión S. Mateo. Canto final. Subtitulado español:

<https://www.youtube.com/watch?v=BA2dMqCntZU>

<https://www.youtube.com/watch?v=zpaNo4mWRBE>

— Pasión según san Mateo canto 1:

https://www.youtube.com/watch?v=25_BRvxjbQI

— Famosísima coral de la Pasión según san Mateo. Coro y partitura:

<https://www.youtube.com/watch?v=k9yp-sVrOjo>

— Partita para violín nº1 Presto:

https://www.youtube.com/watch?v=Uffi0gxL6_Y

— Suite nº 1 para violonchelo:

<https://www.youtube.com/watch?v=mGQLXRTI3Z0>

— Suite nº 1 para violonchelo dentro del metro de una ciudad:

<https://www.youtube.com/watch?v=pOlmW3Ltvj0>

— Aria de la suite orquestal nº 3:

<https://www.youtube.com/watch?v=Yy2uHAS-el0>

— Sonata en sol mayor:

<https://www.youtube.com/watch?v=aNYNJ85GgGc>

— Sonata para flauta y piano:

<https://www.youtube.com/watch?v=TKy3K1zD6-Q>

— Cantata 140 Zion hört die:

<https://www.youtube.com/watch?v=Ja8tshdxfo>

—Cantata 147 conocida coral. «Jesus bleibet meine Freude».

<https://www.youtube.com/watch?v=WUo7tQOvapE>

—Cantata del café, subtitulada en español:

<https://www.youtube.com/watch?v=HBH1SIMtKnc>

—Motete maravilloso. BWV 227: «Jesu meine freude»

<https://www.youtube.com/watch?v=a4SKrGYMp7A>

—Variaciones Golber:

<https://www.youtube.com/watch?v=dzRfFXqZFMo>

—Concierto de Brandemburgo No. 3 Karl Richter al teclado:

<https://www.youtube.com/watch?v=XHHzop0ha6Y>

—Concierto de Brandeburgo nº 5, Karl Richter al teclado

https://www.youtube.com/watch?v=vMSwVf_69Hc

—Minueto para Ana Magdalena Bach.

<https://www.youtube.com/watch?v=OF8e3JHs6Bk>

—Oratorio de Navidad completo. John Eliot Gardiner:

<https://www.youtube.com/watch?v=zpaNo4mWRBE>

—Entrevista a Ton Koopman. "Bach puede provocarte un ataque al corazón":

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2017/06/08/belleza-musica-bach-puede-provocarte-ataque-corazon/0003_201706G8P39991.htm

—Bach en Madrid documental: <http://www.musicaantigua.com/bach-en-madrid-pelicula-documental/>

—Caravana Bach: <https://www.youtube.com/watch?v=bJReJYT5dkU&list=PL-zWGvq50MeAinexDeLICwUs8FSIPDjZu&index=1>

—Citas y opiniones sobre Bach:

<https://musicalacarta.com/2009/03/05/citas-sobre-bach/>