

ÍNDICE

Los años de bach.....	2
Biografía.....	3
Su obra:	
Su estilo.....	9
Su método de trabajo.....	10
Sus obras claves:	
Música instrumental.....	11
Música para un instrumento solista.....	11
Música vocal.....	12
Resto de sus obras:	
Obras vocales.....	13
Obras instrumentales.....	14
Obras didácticas.....	16
Comentario de dos de sus obra	
Tocata y Fuga en Re menor BWV 565.....	17
Allegro. La pasión según San Mateo BWV 247.....	17
Bibliografía.....	19

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

1685 – Nace el 21 de marzo, en Eisenach, Turingia.

1697 – Cantor en la iglesia de Ohrduf.

1700 – Trabaja la composición y el órgano en Luneburg.

1703 – Hasta 1707, organista en Arnstadt.

1705 – Viaje a pie de casi 400 kilómetros, de Arnstad al Lubeck, para escuchar a Buxtehude.

1707 – Se casa con María Bárbara Bach. Hasta 1708, organista de San Blas, en Muhlhausen.

1708 – Hasta 1717, músico de cámara y organista en la Corte de Weimar.

1717 – Hasta el año 1723, maestro de capilla en la Corte de Kothen.

1717 – Intento infructuoso de entrevista con Haendel.

1721 – Se casa con Ana Magdalena Wilcke.

1723 – Hasta su muerte, cantor en la Thomasschule de Leipzig.

1729 – Director del Collegium Musicum de Leipzig.

1736 – Compositor de Corte del rey de Polonia y elector de Sajonia.

1749 – Una delicada operación le deja casi completamente ciego.

1750 – Muere en Leipzig el 28 de julio.

BIOGRAFÍA

Compositor alemán, probablemente junto con *Mozart (1756–1791)* es el caso más portentoso de genialidad, fecundidad y musicalidad de toda la historia de la música.

" Nació en Eisenach y pertenece a una familia cuyos miembros parecen haber sido investidos por la Naturaleza con el don especial de una musicalidad fuera de lo común", setecientos años de genios creadores casi ininterrumpidos la avalan, alcanzando en él la máxima expresión creadora.

El paisaje que vio nacer al compositor estaba cargado de reminiscencias legendarias e históricas. Cuando él nació no se habían acallado los rumores de la guerra de los 30 años.

Dentro de la familia, el tío Johann Christoph era considerado el compositor más importante antes de la aparición de Johann Sebastián. Fue el primer Bach que se estableció en Eisenach, donde ocupó el cargo de organista, que conservó hasta su muerte. Johann Sebastián adquirió de su tío un gran conocimiento del órgano, y ello explica que se le considerara uno de los máximos entendidos de la época.

Los Bach formaban, desde al menos cuatro generaciones, un clan familiar de músicos que se ayudaban mutuamente. Johann Sebastián es el número veinticuatro de entre los músicos que dio la estirpe de los Bach.

Ohrdruf fue el lugar adonde le llevaron la escasez económica y la orfandad. Se alojó en casa de uno de los tíos, y éste lo puso a estudiar en el Lyceum, donde se estudiaba a Cicerón y se hablaba en Latín. Además la música era una asignatura obligatoria diaria. Bach ya poseía una hermosa voz blanca, y no dudó en formar parte del coro para tener algunos ingresos y compensar un poco los desvelos de su hermano mayor.

Empezó sus estudios con su padre *Johann Ambrosius (1645–1695)* a la muerte de éste, se fue a vivir con su hermano mayor con quien terminó los estudios *Johann Christoph (1671–1721)*.

En Luneburg Bach entró a formar parte del coro mas escogido de le escuela de San Miguel, el Mettenchor (los maitines. Como el mismo Bach reconocería mas tarde, fue una decisión lamentable que no prosiguiera sus estudios en la Universidad de Luneburg. Esto es lo que le había inculcado de niño su tío Johann Christoph, que por estas fechas acababa de morir dejando vacante su puesto de organista. Se presentó a todos los exámenes de plazas vacantes. Y tuvo suerte en Weimar. La ciudad era un centro musical de enorme prestigio y particularmente vivo gracias a la pasión del duque por la música. Por tanto a los dieciocho años había, pues,

encontrado su primer trabajo profesional estable. En los archivos de Weimar aparecen dos pagos efectuados al joven músico denominado lakai Bacheen: este termino (lacayo) puede traducirse como "camarero privado" o "secretario" y señala la costumbre de las Cortes alemanas de confiar con frecuencia a los músicos cargos de tipo burocrático.

Su paso por Arnstadt no solo estará marcado por el conflicto y esa relación sentimental por la que se amonesta, sino también por una creación juvenil de extraordinaria y paradójica madurez. Su forma de probar los órganos mediante un estruendoso inicio, ha quedado sin duda reflejada en el deslumbrante acorde de su *Tocata y fuga en Re Menor*. Según sus propias palabras, *con ello compruebo si tiene buenos pulmones*. De muy distinto cariz será el *Capriccio*.

Se casó dos veces, primero con su prima *María Bárbara (1684–1720)* y un año después de la muerte de ésta en 1721 con *Anna–Magdalena (1701–1760)*, de sus matrimonios tuvo veinte hijos, la mitad se le murieron víctimas de la época a muy corta edad y de los otros tantos, seis sobresalieron en el campo musical y hoy están para siempre junto a su padre en la historia de la música, ellos son:

Wilhem Friedemann (1710–1784) hijo mayor de Johann Sebastián, escribió música religiosa, más tarde se independizó muriendo en la más estricta pobreza y se ignora dónde está enterrado, *Carl Philipp – Emmanuel (1714–1788)*, el Bach Alemán, *J.G.Bernahard (1715–1739)*, *G. Heinrich 1724–1761*, *J.C. Friedrich (1732–1795)*, de estos tres no se sabe mucho pero contribuyeron en el paso del Barroco al Clasicismo, *Johann Christiann (1735–1782)*, el Bach Italiano o Inglés.

En vida se le estimó principalmente como organista y cantor; la actual consideración que nos merece su obra creadora se debe principalmente a la revalorización de que fue objeto por *Mendelssohn*, y de intérpretes de la talla del violonchelista y director catalán *Pau Casals*, la clavicenista *Wanda Landowska* o el pianista *Glend Gould* entre otros.

El duque de Weimar (Juan Ernesto II), era un luterano convencido, sumamente religioso desde su infancia, regulaba rígida y severamente la vida de la Corte: Las luces del castillo se apagaban a las ocho de la noche durante el invierno y a las nueve en verano; además, todos los empleados estaban obligados a asistir al servicio litúrgico y a menudo eran preguntados por el duque sobre detalles del sermón.

Pese a estas rígidas disposiciones, dictadas por una mentalidad beata, el duque se dedicó a mejorar algunas instituciones. Así creó una capilla musical y se llevó a efecto un teatro musical.

A Bach no le gustaba demasiado donde estaba, con lo que fue a parar a Weimar, que aunque no le agradaba, reconoció en su momento que fueron los nueve años mas felices de su vida, tanto en reputación como en sueldo. Pese a todo, las diferencias con la Corte avivaron en el músico un sentimiento de desasosiego que le hizo mantenerse atento a cualquier nueva posibilidad.

Su obra asombra por su ingente volumen de producción más de 1200 obras de todos los géneros, muchas veces resultado del cargo que desempeñaba o de encargos recibidos y por la maestría e imaginación que denota en el manejo del contrapunto del que es maestro indiscutible.

La obra de Bach es la genial recopilación de todo el saber musical que le precedió al que supo incorporar una cordial vibración expresiva que la proyectó hacia el futuro, de ahí que con la tranquila enormidad de su genio de opulencia extrema y efusiones íntimas desafía el análisis y la razón.

Bach se mantuvo siempre apartado de los grandes centros de influencia musical europeos, escribiendo aquello que su corazón le dictaba, sin patrones ni arquetipos impuestos por modas o corrientes estilistas de la época, no obstante él era conocedor de primera mano de toda la evolución que se estaba gestando en toda Europa, de ahí su admiración por *Antonio Vivaldi (1675–1741)* entre otros, pero sus obras acabarían convirtiéndose en

uno de los pilares fundamentales de la música occidental moderna.

La suma de las cantatas de Bach es seguramente una de las obras más impresionantes nacidas de manos humanas.

Se inicia así la segunda parte de su vida, en apariencia estable, pues ya no abandonaría la ciudad de Leipzig, pero siempre llena de inquietud y rebeldía contra cualquier sujeción.

Los primeros conflictos que tuvo en Leipzig procedieron de los mismos alumnos que Bach debía cuidar.

Su carácter testarudo, así como la falta de tacto y el alejamiento natural que produce la edad, le procuraron un sinfín de pequeños sinsabores diarios con los estudiantes. De todas formas la vida en Leipzig proporcionó a Bach numerosas satisfacciones, como por ejemplo los viajes profesionales para las revisiones de los órganos, las visitas a las Cortes de Kothén y Weissenfels, la dirección e un Collegium Musicum...

Entre los viajes realizados a Berlín en esta época, uno fue particularmente gratificante para el músico. Tuvo lugar en el verano de 1747 y fue recibido nada menos que por Federico el Grande, que ya había contratado como músico a uno de sus hijos.

Bach vivió una espléndida velada musical ya el día de su llegada, cuando el rey le rogó que improvisara una fuga sobre un tema que él mismo había compuesto. La desgracia de Bach fue que su música jamás alcanzó suficiente reconocimiento en vida del autor. Basta sólo con pensar en la suerte que corrió el estreno de su *Pasión según San Mateo*.

Le rodeaba un mundo ilustrado, esencialmente frívolo y erudito a la violeta, que empezaba a reprochar a Bach el no estar a la moda. Una segunda fuente de desdichas fue la citada enseñanza del latín y música conforme al contrato firmado con el Consejo Municipal. *Respetad las voces*, solía decirles, *puesto que de lo contrario es como si escribierais un diálogo acallando a uno de los interlocutores*. Cien años se necesitaron para que *Félix Mendelssohn (1809–1847)* redescubriera a Bach, hoy al cabo de doscientos cincuenta años de su muerte aún no conocemos más que una parte de su ingente obra que por otra parte parece inagotable al ir apareciendo esporádicamente algunas obras suyas desaparecidas o bien ignoradas por los estudiosos en baúles polvorientos que un día se perdieron y que hoy celebramos al ser encontrados de nuevo para disfrute de la humanidad.

Aunque nos durmiésemos ahora y despertásemos dentro de cien años, seguramente habrán desaparecido casas y palacios, incluso ciudades enteras desaparecerán, pero la música de Bach es como una bomba de relojería que está ahí dormida y al cabo del tiempo (por ejemplo cien años después) estalla con todo su esplendor y a medida que pasa el tiempo lo hace con más intensidad y fuerza en tanto vayamos conociéndola y amándola.

Cuando un intérprete ataca los primeros acordes de la música de Bach se siente desbordado por un torbellino de emociones tan dispares como, sensualidad, alegría, tristeza, religiosidad, impotencia y amor, todo ello se convierte en un especial englomerado que nos traslada a una nueva y maravillosa dimensión.

La vida de Bach, cuya música hace pensar en una existencia serena, fue como tantas vidas humanas, una Pasión y una Crucifixión, con sus días de fe y de desesperanza, con su calvario, su trago de hiel y su lanzada en el costado, perseguido por la envidia, asediado por las deudas dio conciertos hasta destrozarse las manos, tocó, arregló, afinó y construyó órganos y demás instrumentos, cantó hasta la saciedad, compuso de día y de noche sin descanso hasta la ceguera, con algunos éxitos mundanos apenas retribuidos.

A la muerte del autor sus hijos se repartieron las partituras y sólo le quedó a la viuda *Anna–Magdalena* el orgullo de haber sido parte importante de la vida de uno de los hombres más grandes de la humanidad, pero empobrecido sólo le legó una parcela en la historia, un órgano construido por él mismo aún visible en su casa museo de Leipzig y dos violonchelos, además de dos hijas solteras a las que no pudo casar por falta de dote,

diez años después moriría en la miseria.

Pero su música, síntesis y culminación de todo la anterior, abriga lo profano con lo religioso, funde lo antiguo con lo moderno y confunde lo humano con lo divino, y no se reflejan sus tribulaciones, sino sólo un alma sencilla elevada por el arte sobre todas las miserias.

SU OBRA

SU ESTILO

En la época de Bach, el contrapunto iba perdiendo cada día más adeptos, mientras en distintos puntos de Europa surgían escuelas musicales de nuevo cuño, que prescindiendo del estilo severo, al menos en las composiciones profanas, en las composiciones religiosas imitaban las modas de la ópera trasladándolas al ámbito eclesiástico.

No se debe deducir que Bach se limitara a seguir sin criterio las normas de la composición contrapuntística, pues según algunos biógrafos, si Bach se gubiese presentado a un examen académico de Fuga lo habría suspendido, o al menos aprobado con menor brillantez de la que corresponde a su prestigio.

Sus conocimientos abarcan mundos de sabiduría insospechados en su tiempo, y su técnica compositiva no estaba al alcance de cualquiera, por lo que fue marginada en su época.

El triunfo del estilo brillante y superficial de la Escuela de Mannheim y la Escuela de Viena motivaron que la música de Bach desapareciera del mundo musical alemán rápidamente; de hecho, al año de su muerte el compositor ya casi había sido olvidado. Y es preciso señalar que Bach no se consideraba a sí mismo un artista, sino un artesano, un trabajador de su oficio.

SU MÉTODO DE TRABAJO

En muchas de las obras de Bach, tanto vocales como instrumentales, es frecuente hallar fragmentos que el compositor utilizó en otras obras, e incluso de otros compositores, como Vivaldi; o melodías de sus corales elegidas de antífonas del canto gregoriano. Esta práctica, común en su época, se debe a que las piezas musicales eran de carácter universal y no piezas únicas, concepto que se desarrolló en el posterior romanticismo. Otro aspecto de su trabajo como compositor es la obligación primordial con el culto luterano en las iglesias protestantes; en la época de Bach seguían utilizando con preferencia la lengua latina en el culto, y los corales eran generalmente piezas basadas en textos alemanes, lo que hacía que el pueblo supiera los textos de memoria, mientras el organista podía improvisar sobre ellos.

Esto explica la importancia del coral en su música, Bach alterna la música vocal-religiosa con la composición de obras para teclado, fuente fundamental para la formación de todos sus alumnos, elaborando obras para el principio de su aprendizaje, desde el Álbum de Anna Magdalena Bach hasta El arte de la Fuga, y combinando esta especialidad de música didáctica con la composición de la música para concierto, especialmente en los años que pasó en la corte de Cöthen (1717 – 1723).

Su esfuerzo

Creía, que la tarea no le iba a resultar tan dura, pues tenía que cuidar de la enseñanza y de la música en cuatro iglesias locales, y le faltaban instrumentistas aptos para ello. A éstos vinieron a sumarse constantes conflictos con la universidad, el municipio y el rectorado de la iglesia principal. Allí permaneció 27 años, período en el que produjo mayor número de obras y las más profundas.

Mientras alcanzaba el renombre como organista y como compositor era tan solo considerado una figura local.

Su forma como contrapuntista le proporcionó gran satisfacción en 1747, pues Federico el Grande, puso a prueba su fama de improvisador presentándole un tema. Bach desarrolló esa labor en la colección de fugas y cánones *Musikalisches*, que el compositor dedicó al monarca. La obra fue editada en vida de su creador. Mendelsohn rehabilitó su nombre.. Ahora la colección estampada de sus obras completas abarca piezas para el culto, clave, voz y orquesta, en una cifra verdaderamente portentosa.

El resurgimiento de Bach

Bach, tras su muerte, era recordado más como virtuoso del órgano y el clavicémbalo que como compositor. Sus frecuentes giras le habían asegurado una reputación como gran organista de su tiempo, pero el estilo contrapuntístico de sus composiciones sonaba anticuado para sus contemporáneos, quienes preferían el estilo neoclásico que comenzaba a imponerse más homofónico y menos contrapuntístico que la música de Bach. Debido a esto durante los ochenta años siguientes, su música fue rechazada por el público, a pesar de la admiración que le profesaban ciertos músicos como Mozart y Beethoven. El resurgimiento del interés por la música se produjo a mediados del siglo XIX. La Bach Gesellschaft surgió en 1850 a fin de encontrar, editar y publicar los trabajos de Bach.

Como este renacimiento de Bach coincidió con el florecimiento del romanticismo musical los estilos utilizados para interpretarlo fueron a menudo distorsiones de lo que Bach pretendía en realidad. La escuela musical del siglo XX, inspirada por el entusiasmo de Albert Schweitzer, misionero protestante alemán, médico, organista y musicólogo, ha ido estableciendo unos principios de interpretación más próximos a la época de Bach y a su música.

Bach fue en buena medida autodidacta en lo que se refiere a la composición musical. Siguiendo la costumbre de su época, su principal método de estudio era copiar en un cuaderno la música de compositores franceses, alemanes e italianos de su tiempo o anteriores a él. Hizo esto durante toda su vida y con frecuencia realizó arreglos sobre los trabajos de otros compositores.

OBRAS CLAVE

MÚSICA INSTRUMENTAL

- La Primera Suite (BWV 1066)
- El Concierto para cuatro claves y orquesta (BWV 1065)
- Los seis Conciertos de Brandenburgo
- El Concierto para violín y orquesta en Re (BWV 1042)
- La Ofrenda Musical (BWV 1079)

MÚSICA PARA UN INSTRUMENTO SOLISTA

- Las partituras para violín (BWV 1002)
- Las suites para violoncello (BWV 1007)
- El Concierto italiano para clave (BWV 1079) Variaciones Goldberg (BWV 988 y 1742)
- El Clave bien temperado (BWV 846 y 893)

- El Orgelbüchlein (BWV 599 a 644), Órgano
- Variaciones canónicas sobre un canto navideña (BWV 769)
- El arte de la Fuga (Incompleto)

MÚSICA VOCAL

- La cantata nupcial, en 1720.
- La Pasión según San Juan (BWV 245), en 1723.
- La Pasión según San Mateo (BWV 244), en 1729.
- La Cantata del Café, en 1732.
- La Gran Misa en Si (BWV 232), en 1733.
- El Oratorio de Navidad, en 1734.
- El Oratorio de Pascua, en 1736.

RESTO DE OBRAS

OBRAS VOCALES

Corales armonizados a cuatro voces:

*180, de los que 162 pertenecen a las Cantatas.

Oratorios:

*1734– de Navidad.

*1736– de Pascua.

Pasiones:

*1723– Según San Juan.

*1729– Según San Mateo.

Motetes y Salmos:

*Seis (de 4 a 8 voces).

Obras con texto latino:

*1723– Magnificat.

*1737–1740– Fragmentos (Kyrie y Gloria) de misas: cuatro.

*1733– Misa en Si menor.

Cantatas religiosas:

*200, para solista y orquesta, o solista, coro y orquesta.

Cantatas profanas:

Veinticuatro: Las principales son las siguientes:

Religiosas:

? 1707– Desde lo profundo te llamo

· 1708– Dios es mi rey

· 1712– En pos de Ti

· 1714– Ahora viene el Salvador de los gentiles

· 1714– Yo estaba muy afligido

· 1724– Cristo yacía

· 1714–1724– Llanto, quejas, congoja

· 1723–1727– Tú, pastor de Israel

· 1730– Una fortaleza segura

· 1731– Despertad

· 1731– Exultad a Dios en todos los pueblos

· 1736– Quédate con nosotros

· 1740– Feliz el hombre

Profanas:

· 1716– Cantata de la caza

· 1732– Cantata del café

OBRAS INSTRUMENTALES

Órgano:

? 1708–1717– 145 corales, 46 de las cuales pertenecen al Pequeño libro de órgano

· 1707–1750– 18 corales de la colección de Leipzig

- 1739– 21 corales dogmáticos
- 1747–1750– 6 corales transcritos
- 1746–1747– Las variaciones canónicas sobre un coral de Navidad
- 1727– 6 sonatas
- 1708–1717– 1 Pastoral
- 1700–1715– Tres partitas
- 1708–1717– 6 conciertos
- 1714– 1 canzone
- 1716–1717– 1 pasacalle y tema fugado
- 1709– Tocata, adagio y fuga
- 1720– Tocata y fuga en Re menor
- 1727–1739– Los cinco Preludios y Fugas de Leipzig

Clave:

Unas 200 obras (preludios y fugas, tocatas, fantasías, sonatas, arias, etc.)

- 1720– El pequeño libro del Wilhelm Friedemann Bach
- 1722– 6 suites francesas
- 1722– 6 suites inglesas
- 1722– El pequeño libro de Anna Magdalena Bach
- 1720–1723– 30 invenciones y sinfonías
- 1726–1731– 6 partitas
- 1734– La Obertura en Si menor
- 1735– El concierto italiano
- 1738– Fantasía en Do menor
- 1739– 4 duetos
- 1742– Variaciones Goldberg

Conciertos:

- 1720– 2 conciertos para violín en Mi y en La
- 1730– 2 conciertos para dos violines en Do menor
- 1729–1736– 7 conciertos para clave y orquesta, 3 para dos claves y orquesta, 2 para tres claves y orquesta, 1 para cuatro claves y orquesta, todos ellos escritos en Leipzig.

Instrumentos solistas:

- 1720– 1º Laúd: varias piezas, entre ellas 2 suites.

2º Violín solo: 3 sonatas y 3 partitas

3º violín y bajo continuo: fuga y tres sonatas

4º Violín y clave: 6 sonatas

5º Violoncello: 6 suites

6º Viola de gamba: 3 sonatas

9º Flauta y clave: 4 sonatas

Y varias obras (fugas, sonatas) para flauta, violín y bajo continuo, dos violines y bajo continuo, dos flautas y bajo continuo, una suite para violín y bajo continuo, una suite para violín y clave.

Orquesta:

- 1721– 6 conciertos llamados De Brandenburgo, o conciertos para varios instrumentos.
- 1721–1736– 4 Oberturas llamadas Suites

OBRAS DIDÁCTICAS

? 1747– Ofrenda musical

? 1748–1750– El arte de la Fuga

COMENTARIO DE SUS OBRAS

TOCCATTA Y FUGA EN RE MENOR BWV 565

Personalmente, esta obra me parece un tanto extraña. Comienza con una serie de acordes un poco sobrecargados que dan lugar a algunas disonancias. Se transmite al oyente una sensación triste.

El ritmo varía constantemente a lo largo de la pieza. Ésta empieza sin un tiempo determinado, con cambios destacados entre las partes más rápidas y las lentas. Estos cambios se extienden a lo largo de toda la obra por lo que nunca queda establecido un pulso constante.

Un elemento que atrae bastante la atención del oyente es el fuerte contraste entre los matices (cambios bruscos de fuertes a pianos).

Por último, cabe destacar los pronunciados saltos interválicos que se producen.

Mi opinión personal sobre esta obra es que es un tanto monótona, a pesar de los continuos cambios. Por otra parte, el ritmo no me parece muy apropiado ya que no está determinado en casi ningún momento. A pesar de todo ello, creo que es original.

ALLEGRO. LA PASIÓN SEGÚN SAN MATEO BWV 247

Esta pieza es, a mi parecer, amena y alegre. El oboe actúa como solista, entablando un continuo diálogo entre él y el resto de la orquesta.

Casi siempre es mantenido el mismo matiz (ni muy fuerte ni muy piano), salvo pequeñas excepciones.

En lo referente al ritmo, podemos decir que es invariable durante el transcurso de la obra (allegro, como el propio título indica).

La melodía es llevada principalmente, como ya mencioné antes, por el oboe. Mientras que los violines y demás cuerda hacen de fondo.

La línea melódica es bastante firme, ya que los intervalos no son muy amplios, lo que produce un conjunto musical homogénea.

BIBLIOGRAFÍA

Enciclopedia Multimedia Microsoft Encarta 2000

Miscrosoft Corporation 1999

Enciclopedia Multimedia Larousse 2000

Planeta Multimedia 1998

Cd Rom Interactivo Johann Sebastián Bach

Mediasat LTD

Centro de Información de Música Clásica (Internet)

Members.xoom.com/xavi/bach/bach/bach.htm

www1.highway.com.py/~casa/bach.htm

Página oficial de Bach

www.jsbach.org

NOTA: Los comentarios de su obras han sido extraídos de fragmentos de biografías posteriores a la muerte de bach.