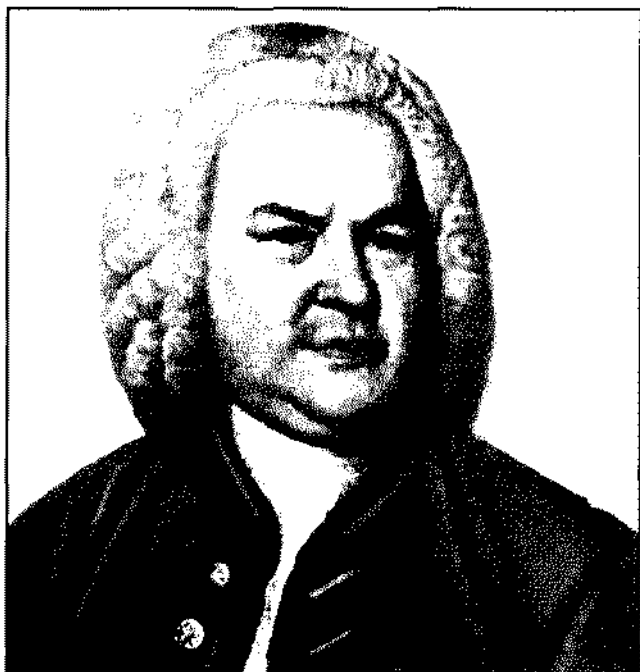

Bach: Máxima expresión de genes musicales

Académico **Alfredo Jácome Roca**

El padre de la música moderna, Juan Sebastián Bach, inauguró el milenio con explosiones armoniosas en todo el planeta, al conmemorarse 250 años de la finalización de su ciclo vital. Como ya lo hemos indicado, la presidencia de la Academia ha querido intercalar las sesiones ordinarias con otras de tipo cultural y aprovechó este importante aniversario para hacer su contribución, al igual que lo hicieron otras importantes instituciones del país.

Por esta razón, el académico Roso Alfredo Cala Hederich nos obsequió con una agradable velada de antología, en la cual combinó la audición de trozos musicales que en su sentir representan lo mejor de la música del genio alemán (en ocasiones sirviendo de "melopea" o música de fondo para su presentación oral), con extraordinarios videos de paisajes y edificios

por donde transcurrió la vida de uno de los tres más grandes compositores mundiales, junto con Beethoven y Mozart posteriormente.

Bach fue la máxima expresión musical de una familia de muchos miembros cuyo oficio artesanal fue tocar, enseñar, crear y perfeccionar la música, que fue exitosa "in crescendo" a partir del primer Bach, llegó a su clímax con J. Sebastián y fue paulatinamente decayendo hasta llegar a la buena calidad, mas no extraordinaria. Bach, consciente de la importancia de su familia en ese arte (el que además representaba el "modus vivendi" de todos ellos), escribió una crónica de 53 familiares, todos de sexo masculino, con información sobre su actividad musical, acompañada de un árbol genealógico que infortunadamente se extravió.

En la Tabla 1 vemos los nombres de algunos de los más famosos.

Nació a finales del siglo XVII en Eisenach, Alemania, donde vivió sus 10 primeros años y se inició en el violín con su padre Juan Ambrosio. Es de destacar que la casa de Bach (actualmente un museo sobre el músico) no fue en realidad su hogar de nacimiento sino otro cerca de allí, casi todo destruido, en la calle de Lutero; allí en Eisenach, en el cerro Wartburg, Lutero tradujo la Biblia del latín al alemán y en la Escuela de Gramática Latina, donde estudió Bach, también lo hizo el fundador del protestantismo. Mueren sus padres y es recogido por su hermano mayor Juan Cristóbal (uno de los muchos Bach con ese nombre), viviendo así 5 años en Ohrdruff, estudia órgano a su lado y se convierte en aventajado organista. Luego se traslada a Luneberg, donde finaliza sus estudios. En dos periodos diferentes reside en las cortes de Weimar, población pequeña (de unos 5000 habitantes) pero con gente muy refinada. Para esta época, ya había escrito la mayor parte de sus composiciones para órgano. En 1717 pasa a Coethen, donde sirve al príncipe Leopoldo, un calvinista. Bach tiene mucha música sacra (recordemos

TABLA 1. Algunos músicos famosos de apellidos Bach

- ◆ Vítus (o Hans?) Bach, siglo XVI.- Panadero y músico protestante, se estableció en Turingia, huyendo de la persecución religiosa en Moravia.
- ◆ Juan Ambrosio Bach (?- 1695). Fue el padre de Juan Sebastián a quien le enseñó a tocar el violín ; fue director municipal de orquesta. Su hermano gemelo fue Juan Cristóbal (1642-1703).
- ◆ Juan Cristóbal y Juan Miguel fueron organistas en Eisenach y eran primos hermanos de Juan Ambrosio, padre de Bach.
- ◆ Un tercer Juan Cristóbal fue el primogénito de los Bach, y acogió en su casa a Juan Sebastián y al menor Juan Jacobo (flautista), a la muerte de los padres de Juan Sebastián.

Hijos de BACH:

- ◆ Carlos Felipe Manuel (1714-1788), llamado el de Berlín o Hamburgo, es muy conocido y sirvió en la corte del rey Federico II de Prusia, apodado "El Grande". Es el segundo hijo superviviente del genio.
- ◆ Juan Cristian (1735-1782), llamado el de Milán o de Londres, era el menor de los hermanos.
- ◆ Juan Cristóbal Federico (1732-1795), llamado el de Backenburgo, era el 9º. Hijo
- ◆ Guillermo Friedmann(1710-1784), llamado el de Halle (donde nació Haendel), era el hijo mayor. Fue excelente compositor, pero su vida bohemia no le permitió producir más. Haydn se inspiró en él, años más tarde. Fue profesor de una tía abuela de Félix Mendelshonn, quien dio a conocer la obra de Juan Sebastián.
- ◆ Otros hijos fueron Godofredo Bernardo y Godofredo Enrique.
- ◆ Otros músicos Bach de cierto renombre fueron Enrique Armando (médico y músico, nacido en 1791), Guillermo Augusto (1796-1853) y Juan David, (del siglo XX) .

las pasiones según San Mateo y según San Juan, el Magnificat, el oratorio de Navidad, la misa en si menor) y se las arregló con diplomacia para escribir piezas para la Iglesia Católica. La Tocata y Fuga con la que el Dr.Cala inició su presentación fue oída por muchos de nosotros en los órganos de las capillas e iglesias de nuestros colegios.

El 14 de marzo de 1721, siendo Bach Director de Música de la Corte en Coethen, envió un grupo de 6 conciertos a Berlín. Estaban dirigidos a Christian Ludwig de Brandenburgo, el hijo menor del Gran Elector. No dieron los resultados esperados (ver Tabla 2), pero legaron a la humanidad algunas de las composiciones más populares de Bach.

En 1723 viaja a Leipzig, donde trabaja hasta su muerte en 1750. El había estado casado con una prima, Maria Bárbara, y luego con Ana Magdalena; con ellas tuvo 20 hijos, de los que sobrevivieron once. Como vemos en la tabla 2, los músicos notables fueron los hombres, y algunos de ellos hubieran tenido fama grandiosa, de no haber existido su padre.

En Leipzig, una pujante ciudad alemana, tiene trabajo en exceso. Llega como Cantor a la Escuela de Santo Tomás (anexa a la iglesia del mismo nombre), pero debe supervisar el trabajo de los estudiantes en tres iglesias más. Cuando Bach se inició en la música, logró entrar al coro pues poseía una hermosa

voz atiplada de soprano, que lógicamente perdió con la pubertad. Aunque en esta ciudad Bach compuso gran cantidad de música, nunca pudo imponerse como compositor y si tuvo muchas rivalidades, así que su obra quedó un poco en el olvido hasta que Mendelshonn (y el propio niño-genio Mozart) la resucitaran.

Como anécdotas, están allí los conciertos que daba en el elegante Café Zimmermann, donde escapaba a la rutina burocrática del colegio de Santo Tomás. También, la "Ofrenda Musical" que le preparó a Federico El Grande, después de haberlo visitado en su corte, donde una noche tocó e improvisó a su gusto. Este monarca daba conciertos de flauta todas las noches (Carlos Felipe Manuel, hijo de Bach trabajaba allí), pero el día en que "el viejo Bach" estuvo, Federico calló su flauta para dedicarse a oír al genio. A propósito, el único cuadro realizado en vida con la figura de Bach, fue hecho por Haussman, un pintor calificado como mediocre y que tenía tendencia a repetirse en todos los retratos que hacía, por lo que la verdadera apariencia del músico sigue siendo un enigma.

Bach tuvo una cuantiosa producción musical, mas de 2000 cantatas por ejemplo. El sello Teldec acaba de sacar la obra completa en 53 CDs, 12 volúmenes. Deutsche Grammophon de Alemania, hizo algo parecido aunque tal vez no tan amplio. Además creó el Clavecín o Clavicémbalo (instrumento de teclado llamado en

TABLA 2. Trozos musicales escuchados en la audición sobre Bach

- ◆ Toccata y Fuga en re menor, (BWV 565), con arreglo orquestal de Leopoldo Stockowski. Música que identifica a la emisora "El Minuto de Dios" de Bogotá.
- ◆ Preludio Coral para Órgano "Engalánate alma", con E. Power Biggs al órgano (BWV 645).
- ◆ Cantata Corazón, Boca, Actos y Vida (BWV 147).
- ◆ Misa en si menor (BWV 232), con fragmentos del Gloria y del Credo, el triste Crucifixus y el alegre y glorioso Resurrexit. Por el Colegio Musical de Stuttgart, bajo la dirección de Helmut Rilling.
- ◆ Pasión según San Mateo (BWV 244), "esta música tan bella sólo se volverá a oír en el cielo" (Ana Magdalena, esposa de Bach). Coro final mixto del Colegio Bach de Munich, bajo la dirección de Erc Zu Guttenberg.
- ◆ Magnificat (BWV 243), Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert Von Karajan. En diciembre de 2000 fue interpretada en la Catedral Primada y en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección musical de Francisco Rettig.
- ◆ Primer Preludio Clave Temperado (BWV 846), uno de los instrumentos predilectos de Bach.
- ◆ Otra música para Clave presentada fue el Concierto No. 1 (BWV 1052) con Glenn Gould al piano, el No. 4 (BWV 1065) transcrito de Vivaldi, el Concierto Italiano (BWV 971), que no tiene orquesta, pues el Clave puede reemplazarla, y las famosas variaciones Goldberg, aria (BWV 988) y la Variación 1, al piano Glenn Gould y Andrés Schiff respectivamente. Preparadas para que este discípulo de Bach pudiese combatir el insomnio del Conde Kyserlingk de Rusia.
- ◆ Música de Cuerdas: Suite para Cello No. 6 (BWV 1006), con la guitarra de Andrés Segovia o al Cello, por Yo-Yo-Ma.
- ◆ Música Orquestal: Suite para Orquesta No. 3 (BWV 1068), Aria y el Concierto Brandenburgo No. 2 (BWV 1047), por el Concentus Musicus de Viena, bajo la dirección de Nikolaus Harnoncourt. Los 6 conciertos son muy populares y fueron elaborados para tratar de impresionar, sin éxito, al príncipe prusiano de Brandenburgo, con el fin de conseguir un cargo allí. Están inspirados en música de Vivaldi. La casa alemana Bayer, tradicionalmente promotora de la música clásica alemana, obsequió a los médicos con los conciertos 1 a 4, hace unos pocos años.
- ◆ Arte de la Fuga (BWV 1080), con Tatiana Nikolayeva al piano, bruscamente interrumpida con motivo de la enfermedad y muerte del maestro.
- ◆ Coral para Órgano (BWV 668) Preludio dictado a su yerno Cristóbal Atnikol (Ante tu trono me presento), poco antes de su muerte.

inglés "Harpsichord", con el cual se ha hecho famoso nuestro maestro Puyana) y la Viola. Con él llegó al máximo la "fuga", composición que gira sobre un tema y su imitación, repetida con cierto artificio y diferentes tonos; fue maestro del "contrapunto", entendido como la concordancia armoniosa de voces contrapuestas (tabla 2).

Al final de su vida, Bach empezó a perder la visión por unas cataratas, hasta quedar completamente ciego. Por dos veces intentó el oculista inglés John Taylor, establecido en Leipzig, y quien nueve años más tarde hizo lo mismo con Haendel con idénticos resulta-

dos, hacer al enfermo la operación de cataratas. Los sufrimientos alteraron gravemente su salud; sin embargo, 10 días antes de morir recuperó la vista pero sufrió fiebres (en aquella época ni los gérmenes ni la antisepsia se conocían) y el 28 de julio de 1750, día en el que falleció, sufrió una apoplejía, lo que ahora llamamos accidente cerebro-vascular. Bach era pletórico, irascible, con sobrepeso, propenso a este tipo de enfermedades metabólico-arteriales. Tenía 65 años al morir pero pasaron varias décadas antes de llegar a la inmortalidad.