

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 27 FEBRERO 2010

“J. S. BACH Y EL CLAVE BIEN TEMPERADO: APORTACIÓN DIDÁCTICA AL PIANISMO ACTUAL”

AUTORÍA LYDIA SAG LEGRÁN
TEMÁTICA PAPEL DE BACH COMO DIDACTA
ETAPA ENSEÑANZAS BÁSICAS Y PROFESIONALES DE MÚSICA

Resumen

Johann Sebastian Bach fue, sin lugar a dudas, el compositor más importante del Barroco. Su extensa obra incluye piezas de gran interés didáctico, como sus Preludios y Fugas, Sinfonías, Pequeños Preludios o El Clave Bien Temperado.

A lo largo de este artículo, además de conocer un poco más sobre la vida y obra de Bach, vamos a profundizar en la aportación didáctica de su Clave Bien Temperado e incluiremos una intervención didáctica para que el alumnado se interese y conozca un poco más a este gran maestro inmortal.

Palabras clave

- Barroco
- Piano
- Música
- Educación
- Preludio
- Fuga
- Estilo fugado
- Afinación temperada
- Clave
- Órgano

1. INTRODUCCIÓN

Nacido en Eisenach el 21 de marzo de 1685 y fallecido en Leipzig el 28 de julio de 1750, Johann Sebastian Bach fue organista y compositor. Su familia se ha convertido en una de las sagas más famosas de la historia de la música, con más de 35 compositores e intérpretes destacados.

Además del órgano, tocaba el clavecín, el violín y la viola de gamba. Fue el primer gran improvisador reconocido.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 27 FEBRERO 2010

Su amplia obra está considerada como la cima de la música del Barroco y cumbre de la música universal, debido a su belleza, perfección y síntesis de los estilos diferentes de su época. Bach se convirtió en el máximo exponente del contrapunto, siendo la inspiración de muchos de los compositores posteriores.

Sus piezas más relevantes se encuentran entre las más destacables de la música universal. Podemos destacar entre éstas: los Conciertos de Brandemburgo, su Misa en si menor, el Arte de la fuga, la Pasión según San Mateo, las Variaciones Goldberg, las Suites orquestales, el Concierto italiano, y el Clave bien temperado.

2. JOHANN SEBASTIAN BACH

2.1. Primeros años

1685-1703

Cuando Bach sólo contaba con diez años de edad, quedó huérfano y se trasladó a vivir con su hermano mayor, Johann Christoph, organista.

Allí se dedicaba a copiar y transcribir las obras de su hermano a escondidas, por lo que se dice que fue así como conoció las normas y estilo de la época. Poco después comenzó a recibir clases de música como continuación a las recibidas ya de manos de su padre antes de morir. Aprendió a tocar el órgano y el clavicordio. Gracias a su hermano conoció las obras de los alemanes J. Pachelbel, J. J. Froberger, de los franceses Lully, Marchand y Marais, y de italiano como Frescobaldi. Debido al oficio de su hermano, organista, pudo ver desde joven cómo éste mantenía el órgano, lo que le sirvió de introducción para su actividad de constructor y reparador de órganos a la que se dedicó posteriormente. Con catorce años recibió una beca para realizar los estudios corales en la entonces prestigiosa Escuela de San Miguel. Desgraciadamente no contamos hoy con referencias sobre este período de su vida, pero de lo que no cabe duda es de que su estancia en esta escuela le sirvió para conocer una paleta más amplia de la cultura europea que la que conocía anteriormente.

2.2. Período de Weimar a Mühlhausen

1703-1708

Al término de sus estudios en 1703, consiguió hacerse con un puesto en la capilla de la corte del duque Johann Ernst III. Pasó allí sólo siete meses que le sirvieron para comenzar a ser reconocido como teclista. Fue invitado a realizar el concierto inaugural del órgano de la iglesia de San Bonifacio en Arnstadt. Fue en agosto de ese mismo año cuando fue contratado como organista en esta iglesia con un buen salario y un órgano afinado según un nuevo sistema que permitía utilizar un mayor número de teclas.

Fue entonces cuando Bach comenzó a componer preludios para órgano que ya mostraban un control extraordinario de los motivos. A pesar de ello, no sería aún cuando el compositor desarrollara totalmente su capacidad de organización y su técnica contrapuntística a gran escala.

En esta época compuso también su Tocata y fuga en re menor.

Después de unos años en el puesto de organista, comenzaron a surgir tensiones con las autoridades. Bach se encontraba descontento con el nivel que mostraban los cantantes del coro; por otro lado, se ausentó de su trabajo, sin ninguna autorización, durante un año para ver a Dietrich Buxtehude. Bach tenía que caminar cuatrocientos kilómetros para ir y otros cuatrocientos kilómetros para volver con el

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 FEBRERO 2010

objetivo de visitar al gran maestro del órgano en Alemania. A raíz de este viaje se reforzó la influencia de Buxtehude y su estilo en la obra temprana de Bach.

Aunque tenía un buen puesto de trabajo en Arnstadt, en 1706 Bach fue consciente de que necesitaba alejarse del entorno familiar para poder avanzar y desarrollar plenamente su carrera. Se le fue ofrecido un puesto como organista de la iglesia de San Blas en Mühlhausen, con un sueldo más alto y un coro con un nivel superior. Cuando sólo llevaba cuatro meses en Mühlhausen se casó con Maria Barbara Bach, en 1707. Fruto de este matrimonio nacieron siete hijos, pero sólo cuatro llegarían a convertirse en adultos. Dos de estos hijos serían Wilhelm Friedemann Bach y Carl Philipp Emanuel Bach, importantes compositores del estilo que continuó al Barroco durante el Clasicismo, el Rococó.

La ciudad estaba orgullosa de su director musical y aceptaban todos los requerimientos que Bach pedía. Uno de ellos fue la renovación del órgano de la iglesia. La composición de la cantata festiva gustó tanto en la ciudad que pagaron su publicación, y, en dos momentos de su vida, Bach tuvo que volver para dirigirla.

A pesar de todo, sólo permanecería en el cargo un año, pues se trasladó a Weimar para aceptar un puesto mejor.

2.3. Período en Weimar

1708-1717

A pesar de volver al lugar donde ejerció su primer trabajo, en esta ocasión fue muy distinto.

Cuando el príncipe Johann Ernst falleció, su hermano Wilhelm Ernst asumió el poder. Gracias a su cercanía anterior con el príncipe, admirador de la música italiana, Bach estudió la obra de estos compositores, como A. Vivaldi y A. Corelli. De ellos adoptó el dinamismo armónico adoptándolo a sus composiciones que después serían interpretadas por el grupo instrumental del duque Wilhelm Ernst. Este período fue para Bach uno de los más fructíferos. Compuso sobre todo fugas. El ejemplo más destacado de esta época fue El clave bien temperado. Además de componer otras obras de tipo didácticas para sus hijos.

En 1717 murió el maestro de capilla de la corte y Bach pidió el puesto vacante. Sin embargo, el duque se lo ofreció al hijo del fallecido. Este hecho decepcionó a Bach y renunció a todos los cargos que poseía en la capilla, cosa que disgustó tanto al duque que mandó arrestarlo durante algunas semanas.

2.4. Período en Köthen

1717-1723

Una vez más, Bach comenzó a buscar un trabajo estable que a su vez mantuviese sus intereses musicales, hasta que el príncipe de Anhalt Cöthen le contrató como maestro de capilla. Este príncipe también era músico y apreciaba su talento. Sin embargo, este príncipe al ser calvinista no usaba música sacra en sus misas, por lo que las composiciones de Bach en este período eran profanas. Ejemplos de las obras compuestas en este período son las Suites orquestales, las Suites para violoncello y las Sonatas y Partitas para violín.

Sólo con echar un vistazo a la primera página de la primera Sonata para violín en sol menor, podemos ver la escritura tan adornada como la música que la contiene.

También pertenecen a esta época los Conciertos de Brandenburgo.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 FEBRERO 2010

En 1717 se batieron en duelo musical Bach y Louis Marchand en Dresde. De este episodio se dice que nunca tuvo lugar porque Marchand huyó al oír a escondidas a Bach.

En 1720 murió repentinamente Maria Barbara Bach. Los expertos dicen que compuso en su memoria la Partita para violín nº2, y más en especial la Chaconne. Tan solo un año después conoció a Anna Magdalena Wilcke, una soprano que cantaba en la corte de Köthen. Ella tenía 17 años menos que él, pero a pesar de ello se casaron en 1721. Con ella tuvo trece hijos más.

2.5. Período en Leipzig

1723-1750

En 1723 tomó el cargo de cantor y director musical de la iglesia de Santo Tomás en Leipzig. Fue el primer puesto estatal que Bach ocupó en su vida.

Este fue el puesto definitivo que tuvo hasta su muerte durante más de 25 años, donde entró en contacto con los poderes políticos del Ayuntamiento de Leipzig: por un lado estaban los absolutistas que permanecían leales al monarca Augusto II de Polonia, y por otro lado la facción de la ciudad-estado que luchaban por los intereses del pueblo.

La facción monárquica contrató a Bach, concretamente el alcalde Gottlieb Lange. Junto con el nombramiento de Bach, a la facción de la ciudad-estado se le concedió el control de la Escuela de Santo Tomás, contratando a Bach para varios compromisos.

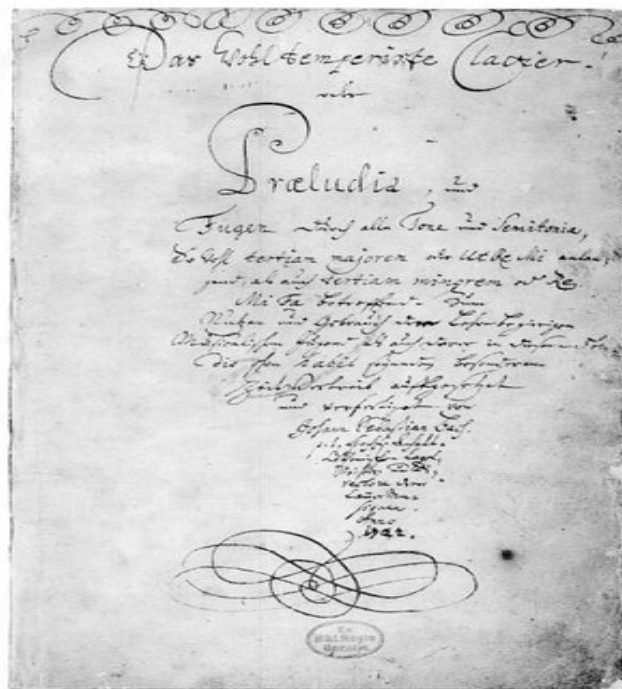
Aunque nadie tenía ninguna duda del talento de Bach, existían tensiones entre el Cantor, el cual se consideraba el líder de la música sacra de su ciudad, y la facción de la ciudad-estado, que le consideraba un maestro de escuela y pretendía reducir el énfasis en la composición. A partir de 1730, esta facción estuvo encabezada por Johann August Ernesti, el cual protagonizó un enfrentamiento con Bach por este aspecto. De no ser porque el rey de Polonia intervino, Bach tendría que haber abandonado la ciudad.

El oficio de Bach consistía en enseñar canto y latín al alumnado de la Escuela de Santo Tomás, además de componer música semanalmente a las iglesias de Leipzig. Durante sus primeros años en Leipzig escribió más de cinco ciclos de cantatas. Estas piezas eran interpretadas en las lecturas de la Biblia cada domingo.

A la hora de las interpretaciones, Bach normalmente se sentaba al clave ante el coro, de espaldas a la congregación. A su derecha estarían las maderas, los metales y los timbales, y a la izquierda, la cuerda. El ayuntamiento de Dresde sólo ofrecía la oportunidad de contar con ocho instrumentistas permanentes, por lo tanto Bach tuvo que buscar al resto de los músicos que eran necesarios para interpretar las piezas en la escuela, universidad, etc.

Durante estos años Bach intentó encontrarse con Georg Friedrich Händel, por quien sentía una profunda devoción, sin embargo, sus esfuerzos fueron en balde y nunca pudieron reunirse los dos maestros.

3. EL CLAVE BIEN TEMPERADO

Carátula original del Clavecín bien temperado

El Clave bien temperado es un conjunto de dos ciclos de preludios y fugas compuestos en todas las tonalidades mayores y menores. Bach los compuso entre 1722 y 1740. Cada volumen incluye 24 grupos de preludios y fugas en la misma tonalidad. Comienza por Do Mayor, continúa con do menor, Do# Mayor, etc., hasta completar la gama cromática de Mayor a menor. El objetivo de esta composición es a la vez teórico, musical y didáctico. Según ciertos teóricos en los tiempos de Bach Clavier significaba clavicordio, mientras que Klavier se refería a cualquier instrumento de teclado. Actualmente se interpretan en el piano y, algunas veces, en el clave. La época en la que Bach compuso el Clave bien temperado era la de la búsqueda del sistema temperado ideal. Muchos compositores probaban que todas las tonalidades eran posibles: Fisher compuso un conjunto de 20 preludios y fugas en 20 tonalidades distintas. Heinichen también publicó una obra en 20 tonalidades, con el mismo objetivo que Fisher. Johann Mattheson ofrece unos ejemplos de base continua en las 24 tonalidades.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 FEBRERO 2010

Bach se inspiró en el primero de ellos, pues era uno de sus compositores preferidos, de hecho, en una fuga utilizó uno de los temas de Fischer. Aunque, la obra de Bach pasa de largo a la de sus contemporáneos. Es una obra única, ningún preludio y ninguna fuga se parecen, las fugas se desarrollan a tres o cuatro voces, los preludios son de gran variedad. Cada pieza demuestra el talento contrapuntístico de Bach. Con la muerte de Bach la forma de preludio y fuga dejó de usarse. El Clave bien temperado fue interpretado en privado por Mozart, Beethoven, etc. A pesar de ello, la obra no se volvió a imprimir hasta 1801.

3.1. Los preludios

Los preludios anteceden a las fugas, sin embargo, no se trata de introducciones, poseen entidad propia. Originariamente eran piezas de carácter improvisatorio donde el intérprete dejaba volar su imaginación. Muchos de estos preludios guardan una relación estrecha con la fuga a la que preceden, agógica y dinámicamente. Por otro lado, otros preludios son distintos a la fuga en todos los sentidos, a pesar de no perder la unidad entre ellos. Estos preludios se desarrollan a dos y tres voces, siguiendo el modelo de las invenciones y sinfonías.

3.2. Las fugas

Las fugas son las más complejas y perfectas de las compuestas por Bach, junto con el Arte de la fuga. Estas fugas van desde las compuestas para dos voces hasta las de cinco voces, aunque la mayoría se componen de tres y cuatro voces. El sujeto de la fuga puede ser de una extensión de cuatro notas hasta una exposición de algunos compases. El contrapunto llega a su cota más alta, y la variedad de contrasujetos, transposiciones, etc., exploran todas las posibilidades que existen.

3.3. Una obra didáctica

Esta obra fue compuesta con un objetivo claramente didáctico, como método de aprendizaje y de perfeccionamiento. Esto lo ha convertido en parte indispensable del repertorio de cualquier pianista. Además, ha sido interpretada y analizada por Mozart, Beethoven, etc. Actualmente no existe ningún pianista que no haya interpretado alguna de estas piezas.

4. PROPUESTA DIDÁCTICA

Comenzaremos hablando de las características de la música del Barroco, así como aspectos de la vida de Bach. Podemos apoyarnos para esta introducción en páginas Web como <http://cantatas.iespana.es> donde encontraremos información rica y organizada. En esta misma Web encontraremos algunos fragmentos de música de Bach para ser escuchados.

También sería muy interesante visualizar la película “El silencio antes de Bach”, sobre la que podemos realizar un debate sobre la comunicación audiovisual.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 FEBRERO 2010

4.1. Actividades

Después de la explicación previa que hemos efectuado, introduciremos una serie de audiciones, ya que es la mejor manera de acercar la música del Barroco, y más concretamente, la música de Bach, al alumnado.

-Audición 1: Johann Sebastian Bach. Aria para la cuarta cuerda.

Ésta es una de las piezas más conocidas de Bach. Fue el violinista August Wilhelm la popularizó. Este Aria forma parte de la Suite número 3 en Re Mayor. Está escrita en estilo cantabile y sus amplios giros melódicos nos transportan a una dimensión interior.

-Audición 2: Johann Sebastian Bach. Ave María.

Escrita para voz y órgano pertenece a su producción mística. Para la composición de esta pieza se basó en uno de sus Preludios para piano pertenecientes al Clave bien temperado.

-Audición 3: Johann Sebastian Bach. Pasión según San Juan.

En esta pieza encontramos varios modos de tratamiento de la voz que se realizaba en el Barroco:

1º El aria da capo, con forma reexpositiva. La repetición del tema A permitía a los cantantes demostrar su talento improvisatorio y virtuosístico.

2º El recitativo seco, que servía para recitar el argumento y hacer avanzar la acción.

3º Pieza coral, en este caso fugada, que contrasta con los números anteriores.

4º Recitativo, basado en el canto llano tradicional.

Gracias a estas audiciones podremos incluir comentarios y análisis sobre la música que este gran maestro componía.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 27 FEBRERO 2010

5. BIBLIOGRAFÍA

- CANDÉ, R. (1981). *Historia universal de la música*. Madrid: Aguilar.
- DOMENEQUE, C. (1990). *Audición musical*. Barcelona: Teide.
- MOORE, D. (1981). *Guía de los estilos musicales*. Madrid: Taurus.
- PIERCE, J. R. (1985). *Los sonidos de la música*. Barcelona: Labor.
- SALAZAR, A. (1991). *Conceptos fundamentales en la historia de la música*. Madrid: Alianza.
- VALLS, M. (1982). *Diccionario de la música*. Madrid: Alianza.

Autoría

- Nombre y Apellidos: Lydia Sag Legrán
- Centro, localidad, provincia: Córdoba
- E-mail: lydia1811@hotmail.com