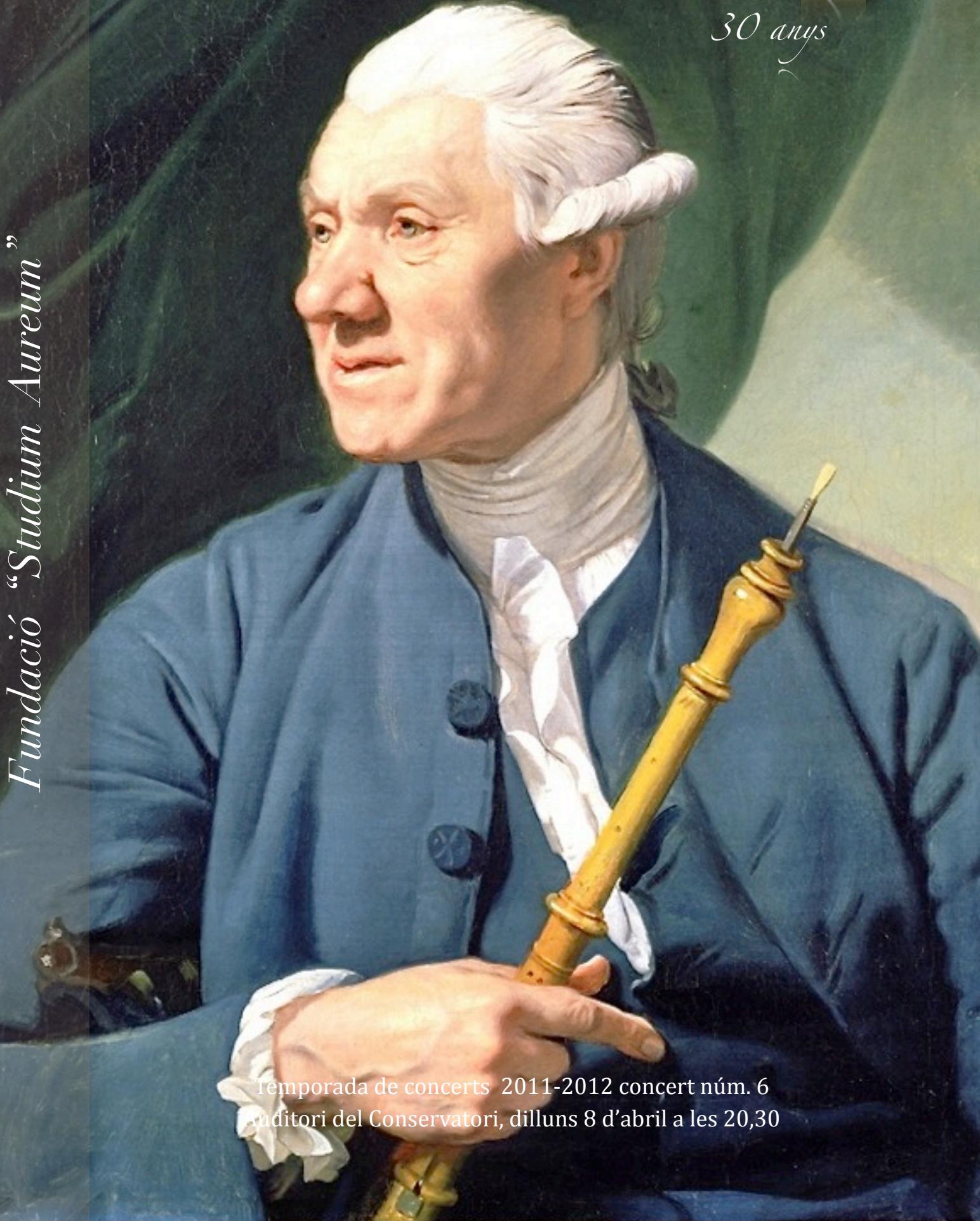

Fundació “Studium Aureum”

“A l'entorn de la família Bach” (V)

30 anys

Temporada de concerts 2011-2012 concert núm. 6
auditori del Conservatori, dilluns 8 d'abril a les 20,30

“Els Bach i els estils musicals”

Carles Ponseti Verdaguer

Com sabem, el període que denominam "barroc" és un dels més llargs de la història de la música. Durant aquest llarg període molts de compositors amb un llenguatge comú, especialment basat en el contrapunt, aportaren una contínua transformació de les formes i de la retòrica musical. El barroc fou un estil que avui en dia podríem dir que encaixa amb la paraula "nacionalista", cada país o regió entengueren la música amb la influència de la seva tradició, el seu idioma, els seus balls... D'aquí els termes que fem servir encara a l'hora d'interpretar: alla francesa, alla italiana, alla anglesa... Georg Phillip Telemann 1681-1767 ho resumí perfectament en algunes de les seves obres, com per exemple, "Des anciens et modernes Nacions", en aquesta suite Telemann imita la manera de tocar de diverses nacionalitats (Els anciens et modernes allemands/Els anciens et modernes isards/Els anciens et modernes danois).

El programa que oferim avui comprén diverses etapes del barroc protagonitzades per alguns membres de la família dels Bach. Aquest viatge sonor profunditzarà en el fet de la contínua transició de la música barroca i que desenbocarà en el classicisme.

Johann Bernhard Bach 1676-1749 fou cosí segon de Johann Sebastian Bach. Va néixer a Erfurt, a la casa de "les tres roses", en la qual havia nascut la mare de J. S. Bach. El pare de Bernhard, Johann Aegidius Bach, organista i director musical a la ciutat, va ser el qui li va donar les primeres lliçons.

El 1703, Bernhard convertit en un excel·lent organista, viatjà a Eisenach, allà va succeir a la Georgenkirche a Johann Christoph Bach. També va treballar per al Duc Johann Wilhelm comosant música de cambra.

Georg Phillip Telemann treballà del 1708 al 1712 a Eisenach, allà va coincidir i va conèixer Bernhard. Telemann fou un gran coneixedor de la música francesa i així ho reflecteix la seva música. Tant Berhard com el seu cosí Johann Sebastian varen assimilar l'estil de Telemann i la seva "facilitat" per adaptar-se a l'estil Francès tan de moda. Així els dos cosins, Bernhard i Johann Sebastian, varen comosar quatre suites cadascun, les de Bernhard per "Archi e Basso continuo", i les de Johann Sebastian per a cordes i instruments de vent.

Johann Sebastian Bach

Com sabem la "suite a la francesa" és una successió de danses, en aquest cas d'origen francès, precedides per una "Ouverture".

El 1716 Bernhard es va casar amb Johanna Siefer amb la qual va tenir tres fills, un d'ells, Johann Ernst, va estudiar amb Johann Sebastian (que fou el seu padri jove), va adquirir una bona reputació i va succeir el seu pare.

Abans que Telemann marxàs de Eisenach, Bernhard el va succeir en qualitat de mestre de capella. Així doncs, podem suposar que les seves Suites es varen interpretar a la cort quan va ocupar el càrrec. Johann Sebastian copià les suites del seu cosí i les va interpretar al cafè Zimmermann a Leipzig amb el "Collegium musicum".

Wilhelm Friedermann Bach 1710-1784 fou el primer fill de Johann Sebastian Bach amb Maria Barbara. Va rebre la seva formació musical del seu pare, i va destacar com a teclista amb el clave i l'orgue. La seva vida presentà certa polèmica, amb episodis que realment no sabem exactament si són veritat o fantasies. No obstant pareix que va atribuir obres d'altres compositors al seu pare, va falsificar manuscrits, i va vendre part de l'obra de J. S Bach. Els darrers vint anys de la seva vida no va ocupar cap càrrec musical.

El concert per a "il Flauto traverso" en Re Major es conservava en forma de particel·les a la sing-Akademie de Berlín, fundada per Carl Friedrich Christian Fasch i Carl Friedrich Zelter el 1791. Després de la segona guerra mundial es va donar per perduda la rica col·lecció de manuscrits de l'acadèmia. Més tard es va saber que els arxius eren a Ucraïna i a Kíev. El 1999 varen ser retornats a Berlín. Sobre la data de la composició hi ha dubtes i no podem establir-ne cap amb certesa.

El concert d'amable audició, destaca per la seva durada (prop de 20 minuts) i un exquisit tractament de la part solista i de les instrumentals. De delicada sonoritat, l'escriptura "barroca" apunta a un estil "diferent" amb motius mes galants, amb episodis contrapuntístics i una rica ornamentació. Els "soli" i "tutti" queden difuminats pel constant suport de l'orquestra al discurs del solista.

Johann Sebastian Bach 1685-1750 és la figura central de tota la saga dels Bach i un dels pilars de la música occidental. Johann Sebastian va treballar a diversos àmbits de la música, fou un músic en tota el sentit de la paraula (mestre, organista, compositor, director). La música instrumental de caràcter no religiós està menys present en el seu catàleg, degut a la seva feina, molt més abundant en l'àmbit de la música sacra.

El concert per a oboè i violí BWV 1060, és una reconstrucció feta a partir del concert per a dos claves en Do m. No existeix un manuscrit de la partitura, però sí les particel·les. Mitjançant aquestes i la partitura per a dos claves (adaptada per Johann Sebastian a partir del original per a oboè i violí) s'ha restituït l'obra al seu estat original. Les investigacions daten el concert al període entre 1717 i 1723, quan el compositor era a la cort de Köthen treballant per al príncep Leopold. Allà Johann Sebastian disposava d'una bona orquestra i bons músics, cosa que afavoreix aquesta tesi. No obstant altres versions el daten al voltant del 1730. En aquesta època Johann Sebastian treballava a la "Thomaskirche" de Leipzig.

L'obra, molt coneguda, és una de les més perfectes i belles partitures de Johann Sebastian. La seva estructura és a la italiana, en tres moviments (ràpid-lent-ràpid). L'obra aconsegueix un equilibri i un diàleg remarcable entre els solistes i al mateix temps entre els solistes i l'orquestra. Les inflexions i creativitat

temàtiques són d'una elegància i profunditat encisadores. El moviment central és, sens dubte, una de les pàgines més conegudes i més inspirades del compositor.

Carl Philipp Emanuel Bach 1714-1788, va rebre del seu pare l'educació musical. El 1740 va ser anomenat clavecinista de Frederic II de Prússia. Frederic era un bon flautista i amant de la música, però el servilisme que necessitava del seu músic va resultar incomode per a Carl Philipp. No va ser fins a 1767 que Carl Philipp fou capaç de renunciar al seu càrrec a Berlín per obtenir un càrrec com a director musical a Hamburg.

Carl Philipp Emanuel Bach va escriure les dotze simfonies Berlineses al període amb Frederic a la cort. Els destinataris de les obres, a part de la cort, podien ser diverses associacions de melòmans berlinesos. Aquestes simfonies prenen el model de l'obertura d'òpera italiana. Disposades en tres moviments enllaçats quasi sense paua, contenen molt poques repeticions i no excedeixen d'una durada de aproximadament dotze minuts.

La present simfonia composta el 1756 és una obra de les favorites del compositor. El moviment lent, amb versió per a piano, el va incloure a la sonata en Sol menor Wq 62.18, editada el 1762. La simfonia va ser impresa el 1759. L'obra va "sofrir" algunes adaptacions com afegir-li parts per als instruments de vent, per agradar més a determinats públics, però aquestes parts són doblatges i no aporten res de nou a l'obra.

Carl Philipp encapçalà la transició cap al nou estil, llavors en evolució. Va ser un dels compositors representatius del "Empfindsamkeit" (la seva traducció seria "sensibilitat"), que posava en relleu contrastos emocionals i va anticipar trets representatius de l'estil clàssic. Els canvis sobtats, les emocions més contrastades i la retòrica eloquènt donen forma a un llenguatge "nou". D'una banda es simplifica la complexitat "barroca" i de l'altra es viatja cap a l'interior de les emocions. Són "afectes" creats per a una sensibilitat particular i única. Una manera de compondre amb originalitat, que expressa sentiments íntims.

Johann Bernhard Bach 1676-1749

Orchestersuite Nr. 2 per Archi e Basso continuo

1. *Ouverture*
2. *Gavotte en Rondeau*
3. *Sarabande*
4. *Bourée*
5. *Air*
6. *Menuett*
7. *Gigue*

Wilhelm Friedemann Bach 1710-1784

Concerto per il Flauto traverso WFB C 15

1. *Un poco Allegro*
2. *Largo*
3. *Vivace*

Johann Sebastian Bach 1685-1750

Konzert für Oboe und violine BWV 1060R

1. *Allegro*
2. *Adagio*
3. *Allegro*

Carl Phillip Emanuel Bach 1714-1788

Sinfonia in e Wq 177

1. *Allegro assai*
2. *Andante moderato*
3. *Allegro*

Carl Philipp Emmanuel Bach al clavecí i Frederic II de Prússia a la flauta

STUDIUM AUREUM

Solistes :

Enrique Sánchez, flauta

Joan Rodríguez, oboè

Ramon Andreu, violí

Concertino : Ramon Andreu

*Violins : Laura Álvarez, Jose Manuel Álvarez, Ricardo Duato,
Paula Marquès, Sebastià Pou, Xavier Pericàs, Lourdes Pons*

Violes : Fernando Villegas, Lluís Oliver

Violoncels : Joana Gual, Dmitry Struchkov

Contrabaix : Anna Endzelm-Sobolewska

Clavecí : Marta Ambrós

Director :

Carles Ponseti Verdaguer

“Los Bach y los estilos musicales”

Carles Ponseti Verdaguer

Como sabemos, el período que denominamos "barroco" es uno de los más largos de la historia de la música. Durante este largo período muchos compositores con un lenguaje común, especialmente basado en el contrapunto, aportaron una continua transformación de las formas y de la retórica musical. El barroco fue un estilo que hoy en día podríamos decir que encaja con la palabra "nacionalista", cada país o región entendieron la música con la influencia de su tradición, su idioma, sus bailes... De ahí los términos que usamos todavía a la hora de interpretar: alla francesa, alla italiana, alla inglesa... Georg Phillip Telemann 1681-1767 lo resumió perfectamente en algunas de sus obras, como por ejemplo, "Des anciens et modernes Nations", en esta suite Telemann imita la forma de tocar de varias nacionalidades (Los Anciens et modernes Allemands / Los Anciens et modernes isards / Los Anciens et modernes danois).

El programa que ofrecemos hoy comprende varias etapas del barroco protagonizadas por algunos miembros de la familia de los Bach. Este viaje sonoro profundizará en el hecho de la continua transición de la música barroca que desenbocará en el clasicismo.

Johann Bernhard Bach 1676-1749 fue primo segundo de Johann Sebastian Bach. Nació en Erfurt, en la casa de "las tres rosas", en la que había nacido la madre de J. S. Bach. El padre de Bernhard, Johann Aegidius Bach, organista y director musical en la ciudad, fue quien le dio las primeras lecciones.

En 1703, Bernhard convertido en un excelente organista, viajó en Eisenach, allí sucedió en la Georgenkirche a Johann Christoph Bach. También trabajó para el Duque Johann Wilhelm componiendo música de cámara.

Georg Phillip Telemann trabajó de 1708 a 1712 en Eisenach, allí coincidió y conoció a Bernhard. Telemann fue un gran conocedor de la música francesa y así lo refleja su música. Tanto Berhard como su primo Johann Sebastian asimilaron el estilo de Telemann y su "facilidad" para adaptarse al estilo francés tan de moda. Así los dos primos, Bernhard y Johann Sebastian, compusieron cuatro suites cada uno, las de Bernhard para "Archi e Basso continuo", y las de Johann Sebastian para cuerdas e instrumentos de viento.

Wilhelm Friedemann Bach

Como sabemos la "suite a la francesa" es una sucesión de danzas, en este caso de origen francés, precedidas por una "Ouverture".

En 1716 Bernhard se casó con Johanna Siefer con la que tuvo tres hijos, uno de ellos, Johann Ernst, estudió con Johann Sebastian (que fue su padrino), adquirió una buena reputación y sucedió a su padre .

Antes de que Telemann se fuese de Eisenach, Bernhard le sucedió en calidad de maestro de capilla. Así pues, podemos suponer que sus Suites se interpretaron en la corte cuando ocupó el cargo. Johann Sebastian copió las suites de su primo y las interpretó en el café Zimmermann en Leipzig con el "Collegium musicum".

Wilhelm Friedemann Bach 1710-1784 fue el primer hijo de Johann Sebastian Bach con María Barbara. Recibió su formación musical de su padre, y destacó como teclista con el clave y el órgano. Su vida presentó cierta polémica, con episodios que realmente no sabemos exactamente si son verdad o fantasías. No obstante parece que atribuyó obras de otros compositores a su padre, falsificó manuscritos, y vendió parte de la obra de J. S Bach. Los últimos

veinte años de su vida no ocupó ningún cargo musical.

El concierto para "il Flauto traverso" en Re Mayor se conservaba en forma de particellas en la sing-Akademie de Berlín, fundada por Carl Friedrich Christian Fasch y Carl Friedrich Zelter en 1791. Después de la segunda guerra mundial se dio por perdida la rica colección de manuscritos de la academia. Más tarde se supo que los archivos estaban en Ucrania y Kiev. En 1999 fueron devueltos a Berlín. Sobre la fecha de la composición hay dudas y no podemos establecer ninguna con certeza.

El concierto de amable audición, destaca por su duración (cerca de 20 minutos) y un exquisito tratamiento de la parte solista y de las instrumentales. De delicada sonoridad, la escritura "barroca" apunta a un estilo "diferente" con motivos más galantes, con episodios contrapuntísticos y una rica ornamentación. Los "soli" y "tutti" quedan difuminados por el constante apoyo de la orquesta al discurso del solista.

Johann Sebastian Bach 1685-1750 es la figura central de toda la saga de los Bach y uno de los pilares de la música occidental. Johann Sebastian trabajó en diversos ámbitos de la música, fue un músico en toda el sentido de la palabra (maestro, organista, compositor, director). La música instrumental de carácter no religioso está menos presente en su catálogo, debido a su trabajo, mucho más abundante en el ámbito de la música sacra.

El concierto para oboe y violín BWV 1060, es una reconstrucción hecha a partir del concierto para dos claves en Do m. No existe un manuscrito de la partitura, pero sí las particellas. Mediante éstas y la partitura para dos claves (adaptada por Johann Sebastian a partir del original para oboe y violín) se ha restituido la obra a su estado original. Las investigaciones datan el concierto en el periodo entre 1717 y 1723 cuando el compositor estaba en la corte de Köthen trabajando para el príncipe Leopold. Allí Johann Sebastian disponía de una buena orquesta y buenos músicos, lo que favorece esta tesis. No obstante otras versiones lo datan alrededor del 1730. En esta época Johann Sebastián trabajaba en la "Thomaskirche" de Leipzig.

La obra, muy conocida, es una de las más perfectas y bellas partituras de Johann Sebastian. Su estructura es a la italiana, en tres

movimientos (rápido-lento-rápido). La obra alcanza un equilibrio y un diálogo remarcable entre los solistas y al mismo tiempo entre los solistas y la orquesta. Las inflexiones y creatividad temáticas son de una elegancia y profundidad encantadoras. El movimiento central es, sin duda, una de las páginas más conocidas y más inspiradas del compositor.

Carl Philipp Emanuel Bach 1714-1788, recibió de su padre la educación musical. En 1740 fue nombrado clavecinista de Federico II de Prusia. Frederic era un buen flautista y amante de la música, pero el servilismo que necesitaba de su músico resultó incómodo para Carl Philipp. No fue hasta 1767 que Carl Philipp fue capaz de renunciar a su cargo en Berlín para obtener un cargo como director musical en Hamburgo.

Carl Philipp Emanuel Bach escribió las doce sinfonías berlinesas en el periodo con Frederic en la corte. Los destinatarios de las obras, aparte de la corte, podían ser varias asociaciones de melómanos berlineses. Estas sinfonías toman el modelo de la apertura de ópera italiana. Dispuestas en tres movimientos enlazados casi sin pausa, contienen muy pocas repeticiones y no exceden de una duración de aproximadamente doce minutos.

La presente sinfonía compuesta en 1756 es una obra de las favoritas del compositor. El movimiento lento, con versión para piano, lo incluyó en la sonata en Sol menor Wq 62.18, editada en 1762. La sinfonía fue impresa en 1759. La obra "sufrió" algunas adaptaciones como añadirle partes para los instrumentos de viento, para agradar más a determinados públicos, pero estas partes son doblajes y no aportan nada nuevo a la obra.

Carl Philipp encabezó la transición hacia el nuevo estilo, entonces en evolución. Fue uno de los compositores representativos del "Empfindsamkeit" (su traducción sería "sensibilidad", que ponía de relieve contrastes emocionales y anticipó rasgos representativos del estilo clásico. Los cambios repentinos, las emociones más contrastadas y la retórica elocuente dan forma a un lenguaje "nuevo". Por un lado se simplifica la complejidad "barroca" y por otro se viaja hacia el interior de las emociones. Son "afectos" creados para una sensibilidad particular y única. Una manera de componer con originalidad, que expresa sentimientos íntimos.

*Fundació
Studium Aureum
2012-2013*

www.fundaciostudiumaureum.cat
email: info@fundaciostudiumaureum.cat