

La Ofrenda Musical

LA
GUIR
LAN
DE

Luis Martínez
Portada de la revista Ritmo. Octubre 2024

La Guirlande
Portada de la revista Melómano. Octubre 2021

Luis Martínez
Portada de la revista Scherzo. Junio 2019

1. La Ofrenda Musical

La Fuga Prusiana

Exordio

Puede parecer paradójico que una de las producciones musicales más imponentes de toda la historia de la música sea el fruto creativo de un modesto organista de las poblaciones de Arnstadt, Mühlhausen y Weimar, llegado a ser Kapellmeister del pequeño principado de Köthen y, finalmente, Kantor de las iglesias del núcleo antiguo de Leipzig. Todas, poblaciones luteranas de Turingia y Sajonia, donde también vivía repartida su extensa familia.

Curiosamente, Johann Sebastian Bach fue el primer miembro de su estirpe de músicos de quien se ha podido documentar un vínculo musical con la monarquía prusiana, entonces calvinista. A pesar de que nunca estuvo en la nómina de la Corte, sabemos que ya en 1718, el príncipe Leopold de Köthen envió a Bach a Berlín para encargar un clave al taller de Michael Mietke, regresando al año siguiente a recogerlo. Quizás fue en una de estas visitas cuando conoció al margrave de Brandenburg, destinatario de los célebres conciertos homónimos. Su segundo hijo, Carl Philipp Emanuel Bach, se trasladó a vivir a Berlín cuando su patrón Federico II se convirtió en rey en 1740. J. S. Bach lo visitó en el verano de 1741, momento en el que compuso la Sonata para flauta en Mi mayor BWV 1035, destinada a Michael Gabriel Fredersdorf, secretario personal del monarca y también flautista.

Narratio

Pero la visita más referenciada del gran maestro a Berlín se produjo en mayo de 1747, concretamente en la vecina Potsdam. No sabemos si fue en el palacio central o en la residencia de *Sanssouci*, que entonces estaba en la fase final de construcción. Johann Nikolaus Forkel, en la primera biografía de Bach publicada en 1802, nos describe detalladamente el encuentro de Bach con el rey Federico: “El arte de Johann Sebastian Bach entonces ya tenía fama de superar todo, y esta fama se había extendido de tal manera que también el rey la había oído a menudo en comentarios y elogios. Esto despertó en él un vivo interés por escuchar y conocer personalmente a un artista tan grande. [...] En 1747 Bach decidió finalmente emprender este viaje en compañía de su hijo mayor Wilhelm Friedemann. En esta época, el rey ofrecía cada noche un concierto de

cámara. Una noche, justo en el momento en que preparaba el instrumento y los músicos ya se encontraban reunidos, un oficial le entregó la lista de los extranjeros que habían llegado. [...] De inmediato se volvió hacia los miembros de la capilla y dijo: "¡Señores míos, ha venido el viejo Bach!" [...] Aquella noche, el rey renunció a su concierto de flauta e instó a Bach a probar sus fortepianos Silbermann, distribuidos por diferentes habitaciones del palacio. Después de haberlo hecho durante un tiempo, Bach pidió al rey que le diera un tema de fuga para improvisar una sin preparación alguna. El rey, para comprobar hasta qué límite podía llegar aquel arte, expresó el deseo de escuchar a Bach interpretando también una fuga a seis voces. [...] Cuando Bach regresó a Leipzig, retomó el tema que le había dado el rey, lo desarrolló a 3 y 6 voces, añadiendo diversas piezas en estilo canónico y haciendo imprimir todo el conjunto bajo el título de "*Musikalisches Opfer*" – "Ofrenda Musical" –, dedicándoselo al autor del tema."

Argumentatio

Queda claro, por tanto, que aquel 7 de mayo de 1747, probablemente en un fortepiano, Bach improvisó una fuga a tres voces sobre el tema que le dio el rey – *Thema Regium* –, siendo esta fuga el embrión de la "Ofrenda Musical". En el conjunto encontramos un segundo *ricercare*, a seis voces, llamado por el propio Bach "fuga prusiana", que se ha relacionado con la mencionada improvisación de una fuga a seis voces, aunque ante el monarca parece que la hizo sobre un tema propio. Poco después de regresar a Leipzig, comenzó a trabajar en la colección formada por trece piezas: los dos *ricercares*, una sonata en trío – la pieza más extensa del conjunto –, una fuga canónica y nueve cánones, todo basado en el mencionado *Thema Regium*. En pocas semanas había completado la espléndida "Ofrenda Musical", que el 30 de septiembre siguiente ya se anunciaba en un diario de Leipzig.

Peroratio

De cara a la interpretación de la obra, un aspecto a tener en cuenta es el estado de las fuentes. Los manuscritos autógrafos no han sobrevivido, excepto el del *ricercare* a seis voces. Por tanto, se depende de la edición original de 1747, que consta de cinco colecciones separadas de impresión. ¿Cuál sería, entonces, la secuencia correcta a la hora de interpretarla?

En un interesante artículo sobre esta cuestión, la experta alemana Ursula Kirkendale (1932-2013) aportó una nueva reflexión que puede influir en la interpretación práctica de la obra. En primer lugar, destaca la gran vigencia que, en tiempos de Bach, entre los eruditos como él mismo, tenían los principios retóricos expuestos por el pensador romano Marco Fabio Quintiliano en el siglo I de nuestra era, en su obra *Institutio Oratoria*, donde sugería que un discurso debía tener una introducción – *exordium* –, una exposición – *narratio* –, una confirmación – *argumentatio* –, una refutación – *peroratio* – y una conclusión – *actio* –.

Kirkendale defiende que Bach debía conocer perfectamente estos principios, y que la estructura retórica propuesta por Quintiliano podría ayudar a los intérpretes a comprender mejor y establecer el orden con que Bach habría planteado la organización real de su "Ofrenda". Además, el artículo especula sobre la importancia que el uso de la improvisación podría tener en la interpretación de la obra.

Actio

La tesis de Kirkendale nos ha inspirado a adoptar un enfoque flexible y creativo en nuestra interpretación, abriendo así una nueva perspectiva que, sin duda, contribuirá a convertir esta velada en un inolvidable viaje en el tiempo a través del diálogo entre música y retórica.

Autor: Joan Vives

2. Programa

La Ofrenda Musical

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)

La Ofrenda Musical, BWV 1079 (1747)

- I. Thema Regium (flauta)
- II. Ricercar a 3 (clave)
- III. Canon perpetuus super Thema Regium (flauta, violín, viola da gamba y clave)
- IV. Canon 1. a 2 cancrizans (clave)
- V. Canon 2. a 2 Violini in unisono (2 violines, viola da gamba y clave)
- VI. Canon 3. a 2 per Motum contrarium (flauta y clave)
- VII. Canon 4. a 2 per Augmentationem, contrario Motu (2 violines y viola da gamba)
- VIII. Canon 5. a 2 per Tonos (violín y clave)
- IX. Fuga canonica in Epidiapente (flauta, violín, viola da gamba y clave)
- X. Ricercar a 6 (clave)
- XI. Canon a 2 (clave)
- XII. Canon a 4 (flauta, 2 violines, viola da gamba y clave)
- XIII. Trío sonata (flauta, violín, viola da gamba y clave)
- XIV. Canon perpetuus (flauta, violín, viola da gamba y clave)

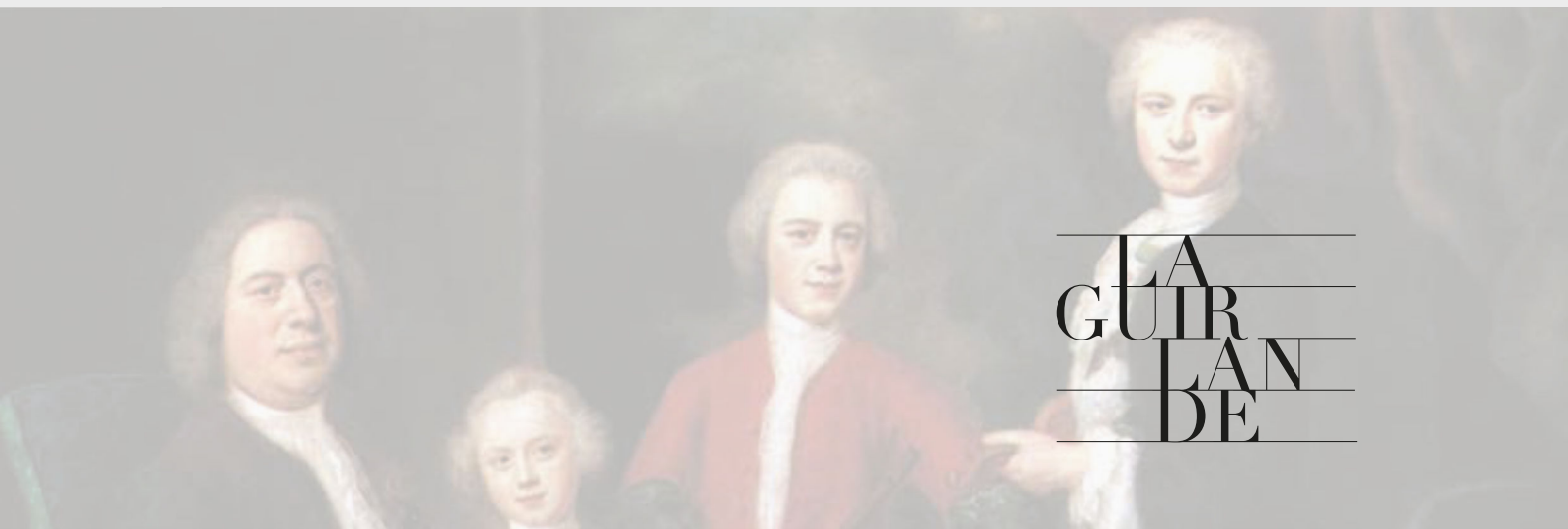
Duración aproximada: 70' sin pausa

3. La Guirlande

Fundado por Luis Martínez Pueyo durante su estancia en la *Schola Cantorum Basiliensis*, *La Guirlande* es uno de los ensembles especializados en interpretación historicista de la música de los siglos XVIII y XIX más versátiles del panorama actual. Su repertorio se centra en aquella música del siglo XVIII y XIX donde la flauta desempeña un papel fundamental: desde la sonata para flauta – con clave o pianoforte obligado, así como con bajo continuo – hasta el concierto solista, pasando por todo tipo de combinaciones de música de cámara. Además, el uso de instrumentos originales o réplicas de los mismos, así como un riguroso estudio histórico de la práctica interpretativa a través de diferentes tratados y fuentes, marcan el principal objetivo de *La Guirlande*: conseguir una interpretación del repertorio lo más cercana posible a la idea original de cada uno de los compositores.

La Guirlande cuenta con músicos de reconocido prestigio en el campo de la interpretación historicista. Formados en algunas de las escuelas más importantes del mundo en el ámbito de la música antigua, todos ellos colaboran con ensembles y orquestas de renombre a nivel europeo e internacional. Desde su fundación, *La Guirlande* ha participado en importantes festivales como *Freunde Alter Musik Basel*, *Wimbledon International Music Festival*, Centro Nacional de Difusión Musical, Festival Internacional de Santander, Quincena Musical de San Sebastián, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Festival de Música Antigua de Sevilla, Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, Semana de Música Antigua de Álava, Festival de Música Antigua de Peñíscola, Festival de Besançon – Montfaucon, *Festival Internazionale di Musica Antica Note Senza Tempo*, *Mvsica Cordis Konzertreihe Egerkingen*, *Echoes Festival of Latin Classical Music*, *Festival Fora do Lugar*, *Festival Baroque Vivant Basel*, Festival de Música Barroca de Albacete, Festival de Música Antigua de Casalarreina, Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid, y Ciclo de Conciertos de Orgao Vila Nova de Famalicao e Santo Tirso entre otros. Además, organiza el Festival de Música Antigua de Épila.

La Guirlande toma su nombre de uno de los principales símbolos del Dios Apolo, signo de gloria y reconocimiento en las artes, la sabiduría, y los juegos.

La Ofrenda Musical

Un proyecto presentado por:

La Guirlande

Contacto

Luis Martínez
Director Artístico

Calle Valladolid N°4 1ºB
50007 Zaragoza (España)

Steinenschanze 4 (c/o Joan Boronat)
4051 Basel (Suiza)

luismartinez@laguirlande.com
produccion@laguirlande.com
www.laguirlande.com

(0034) 695 30 50 79