

Concierto en el Estilo Italiano

1 Primer movimiento

2 Segundo movimiento: Andante

3 Tercer movimiento: Presto

4 Toccata en mi menor

Un poco Allegro

Adagio

Fuga: Allegro

5-20 Quince invenciones a dos voces

21-22 Fantasía y Fuga Cromáticas

Emilio Lluis, piano

1-2-3 Grabación realizada en vivo el miércoles 18 de mayo de 2005. Sala Xochipilli. Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Piano Bösendorfer.

4 Grabación realizada en vivo el domingo 29 de julio de 2001. Konservatorium Zürich, Suiza. Piano Steinway.

5-20 Grabación realizada en octubre de 1972. Sala Chopin. Piano Steinway.

21-22 Grabación realizada en vivo el jueves 26 de septiembre de 2002. Centro Cultural Ollin Yoliztli. Piano Yamaha CF III.

Portada: Retrato de J.S. Bach en 1748 por Elias Gottlob Haussmann.

Johann Sebastian Bach nació el 21 de marzo de 1685 en Eisenach. Vivió 75 años. El Concierto en el Estilo Italiano es una obra monumental. Fue escrito para el clavecín y se publicó en 1735. En él, Bach combina un sonido pleno y casi orquestal con uno de un solo o instrumento solista en la forma italiana de su tiempo y caracterizados por las notaciones de dinámica forte y piano. Por ejemplo, en el segundo movimiento, Bach escribe que durante toda su duración, la mano izquierda toque el manual piano y la derecha el manual forte. Dentro de las diferentes versiones que puedo interpretar, grabé la que menos frecuentemente se escucha. Una versión barroca; sin transiciones emocionales del forte al piano, sin romanticismos y presentando el estilo genuino de la época de Bach. De cualquier manera, el oyente escuchará una versión totalmente nueva y fresca. Una comparación con la arquitectura barroca en donde las fachadas e interiores de las iglesias son en su generalidad compuestas de un solo color, en contraste con otro; por ejemplo, el color de la piedra y el dorado del altar. El pintar una catedral barroca de colores con bolitas o rayas sería destruir el estilo barroco, y lo mismo ocurriría si se hacen cambios en la dinámica fuera del estilo. Esta versión sigue los conceptos de interpretación de Bach de Rosalyn Tureck de quien tuve el privilegio de escuchar sus clases y estudiar sus textos.

La palabra italiana “Toccatà” designa una obra que debe ser interpretada en un instrumento de teclado (órgano o clavecín), de estilo de composición libre, con pasajes en escala ascendente o descendente, con o sin secciones que se imitan (fugales). La Toccatà nunca adquirió una forma rígida.

La música de Bach permaneció por muchos años perdida, desconocida o ignorada y fueron grandes compositores quienes la rescataron, entre ellos Liszt. Pero ese rescate pagó un precio: el de utilizar la música de Bach simplemente como una base para crear magníficas estructuras de sonido pero en un estilo diferente del Barroco.

La versión aquí grabada está basada en los principios de interpretación de Bach de R. Tureck, A. Schweitzer, A. Dolmetsch y T. Dart entre otros. Por ejemplo, el hacer transiciones emocionales, crescendos y diminuendos, así como pianísimos y fortísimos,

etc. equivaldrían a ponerle ventanales de aluminio a una iglesia Barroca, es decir, a destruir el estilo. Entre muchas cosas, lo importante se considera que es el carácter de la obra, su estructura, los diferentes planos sonoros, etc.

Las Quince Invenciones a dos voces de J.S. Bach formaban parte de un programa que interpreté en 1972, a mis 19 años de edad, en la Ciudad de México (en la Casa del Lago y en el Conservatorio Nacional de Música). Lo repetí ese mismo año en Guadalajara en dos ocasiones consecutivas y parte de él también en Guadalajara en 1973. Fue un programa muy bello el cual decidí grabar, con equipo profesional (grabadora de carrete) en la que fue mi casa musical, la Sala Chopin, en un magnífico piano Steinway. En menos de dos horas tenía grabadas, en una sola toma, todas las obras del programa. Así permanecieron por 31 años, hasta noviembre de 2003 en que decidí rescatarlas. Siguen una interpretación con dos planos sonoros, pero existe en ellas otros detalles de interpretación propios de mis estudios en esa época.

La Fantasía y Fuga Cromáticas de J. S. Bach es una obra monumental única entre toda la literatura musical. Es una obra temprana compuesta para el clavecín entre 1720 y 1723 que irradia exuberancia y subjetividad ausentes en sus composiciones posteriores. Por esos años, Bach completó las Suites Inglesas y Francesas las Invenciones y el primer libro del Clave Temperado. La Fantasía puede dividirse en tres partes: toccata, recitativo y síntesis en los cuales alternan pasajes brillantes, arpeggios silenciosos y recitativos expresivos. La fuga, a tres voces, es la más larga que escribió Bach para clave. El tema está basado en cuatro notas cromáticas: la, si bemol, si, do que en terminología alemana se traducen como A, H, B, C que son precisamente las notas de su nombre B-A-C-H. He estudiado y tocado en recitales diversas versiones como la de von Sauer, la de Busoni, etc. pero ya desde 1980 decidí interpretar la más apegada a la original, la cual no existe, pues solamente se cuentan cerca de veinte manuscritos del mismo Bach. La edición Henle, la cual es la que presentaré en este recital, sigue fielmente una copia perteneciente a su hijo C.P.E. Bach preparada por J. F. Agricola, alrededor de 1740, posiblemente bajo la supervisión de J. S. Bach. De cualquier manera, el oyente escuchará una versión totalmente nueva y fresca. Especial cuidado he tenido en conservar los valores relativos de las notas, el cual es un principio fundamental aún en pasajes de carácter improvisativo. Así que no se escucharán las impresionantes octavas dobles, ni los bajos remarcando los arpeggios, ni los rubatos de las interpretaciones de los dos siglos pasados. Creo que su equivalente en la arquitectura sería el de ponerle ventanales de aluminio o pintar de amarillo con franjas moradas una iglesia barroca. Esta interpretación sigue los conceptos de interpretación de Bach de Rosalyn Tureck de quien tuve el privilegio de escuchar sus clases magistrales y estudiar sus textos.

Julio de 2005.

Emilio Lluís.