

Ciclo de conciertos

Johann Sebastian

Bach

Su música al
violonchelo

Iagoba Fanlo, violonchelo

Concierto I

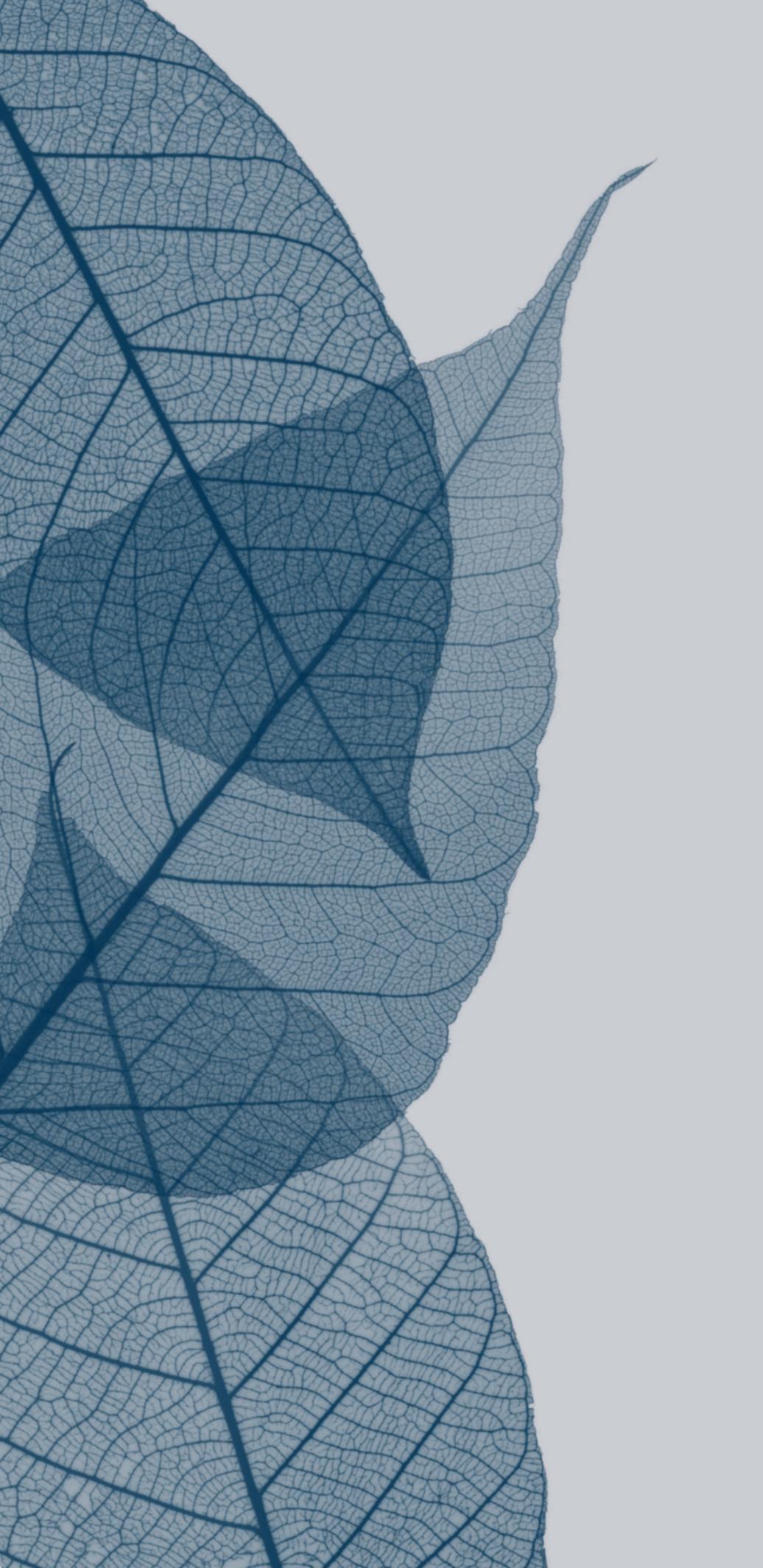
Suites para violonchelo

(primera parte)

Suites n.ºs 1, 2 y 6

Fundación BBVA
Palacio del Marqués de Salamanca
Paseo de Recoletos, 10 · Madrid
19:30 horas

30
SEPT
2022

Introducción al ciclo

Las obras incluidas en este ciclo de conciertos pertenecen o tienen relación con el período de expansión creativa de la estancia de Johann Sebastian Bach en la Corte de Anhalt-Köthen, entre 1717 y 1723. Al servicio del príncipe Leopold, Bach dispone de una orquesta de diecisiete músicos y produce la mayor parte de su música instrumental.

Bach otorga en las *Suites* un papel solista al violonchelo, como ya lo hicieran con anterioridad Domenico Gabrielli o Giovanni Battista degli Antonii. Completa así las funciones del instrumento y lo desmarca de la viola de gamba, ya en decadencia en aquella época. La adaptación de sonatas para viola de gamba a instrumentos como la viola o el violonchelo las hizo más accesibles al público en otros momentos de la historia.

Las seis *Suites para violonchelo solo* constituyen un reconocimiento para el violonchelo y un impulso en el desarrollo de sus capacidades técnicas y expresivas. La escritura polifónica es propia del Barroco. Esencialmente, hay dos formas de crear polifonía en un solo instrumento: interpretar dos o más cuerdas a la vez, o utilizar polifonía implícita en una sola voz. Todo un desafío para el intérprete, como es en el caso de estas *Suites*.

La suite —una sucesión o «seguida» de danzas estilizadas— sintetiza de manera muy adecuada la esencia de la música instrumental barroca. Este género alcanza su cima con Bach, a quien se deben varias de las mejores suites.

Bach, como tantos compositores, desaparece con las nuevas modas musicales. Hoy en día, para el gran público, las seis *Suites para violonchelo solo* están ligadas al nombre de Pau Casals. Podemos pensar que quizás Bach tuviera la ventaja de no tener que adaptar su estilo al gusto del público teatral. La trayectoria de Bach, unida de forma indisociable a la música para órgano, a la de cámara y a la religiosa, se mantiene alejada de las corrientes estilísticas y le permite alcanzar la verdadera profundidad de su inmenso talento.

Soli Deo Gloria.

Fundación BBVA

Decía Sofia Gubaidulina, premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Música y Ópera en su IX edición, que la grandeza de **Johann Sebastian Bach** reside en que «a través de su música habla con Dios». Tras dos años y medio de pandemia, tal vez esa altura de miras sea el impulso idóneo para una sociedad que se vio lastrada de forma sistémica por la covid-19 y, en el ámbito de la cultura, privada de ese canal de acceso a la belleza que representa la música en directo. Para la Fundación BBVA, programar la integral de las obras para violonchelo de uno de los grandes autores de todos los tiempos constituye una manera muy especial de celebrar el regreso de sus ciclos de conciertos al Palacio del Marqués de Salamanca. Especialmente cuando esta línea de actividad, que tradicionalmente ha gozado del respaldo del público, retorna ahora enmarcada en una completa programación en la que se busca un cuidado equilibrio entre los clásicos y la creación contemporánea más innovadora.

Esta serie llega de la mano de dos intérpretes reconocidos: Iagoba Fanlo, cuyo dominio del violonchelo barroco y del repertorio contemporáneo recibe elogios por igual; y Yago Mahúgo, ganador, entre otros méritos, del Concurso Música Antigua de Brujas (considerado el certamen más importante de música antigua), quien acompañará a Fanlo en el tercero de los conciertos.

Este paulatino retorno a una actividad continuada en el espacio físico se extiende a otros lugares emblemáticos con los que la Fundación BBVA mantiene colaboraciones recurrentes. Es el caso del Ciclo de la Sinfónica, que la Fundación hace posible y que se celebra en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, y de las alianzas con el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y ABAO Bilbao Opera, decisivas para la puesta en escena de producciones internacionales de la mayor relevancia cultural. Esa actividad, que llega de manera directa a decenas de miles de personas cada año, se complementa con los programas competitivos de becas y ayudas que la Fundación despliega y que posibilitan proyectos de investigación, composición, dirección e interpretación con objeto de rescatar patrimonio histórico, hacer realidad estrenos y grabaciones inéditas y aumentar el acervo de obra nueva.

Intérprete

Iagoba Fanlo

Violonchelo

Programa

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Concierto I

Suites para violonchelo

(primera parte)

Suite n.º 1 en sol mayor, BWV 1007 (17')

- I. Prélude
- II. Allemande
- III. Courante
- IV. Sarabande
- V. Menuets I y II
- VI. Gigue

Suite n.º 2 en re menor, BWV 1008 (19')

- I. Prélude
- II. Allemande
- III. Courante
- IV. Sarabande
- V. Menuets I y II
- VI. Gigue

Suite n.º 6 en re mayor, BWV 1012 (28')

- I. Prélude
- II. Allemande
- III. Courante
- IV. Sarabande
- V. Gavottes I y II
- VI. Gigue

Notas al programa

Nacido en 1685 en el seno de una familia de músicos y de intérpretes, Johann Sebastian Bach es considerado uno de los mejores compositores de todos los tiempos. Su obra constituye una de las cumbres del arte musical barroco. La vida de Bach se apaga con la fecha que, a día de hoy, consideramos como referencia del final de la época barroca, 1750.

De las obras que Bach produce durante su período como *Kapellmeister* al servicio del príncipe Leopold en la Corte de Anhalt-Köthen —entre 1717 y 1723—, sobresalen las seis *Suites para violonchelo solo*. Este conjunto de piezas, por sí solas, garantizan la inmejorable estima con que la música de Bach se considera a lo largo de toda la historia. En la escritura de estas obras, Bach une, de manera sublime, belleza, complejidad y conocimiento de las posibilidades expresivas y técnicas del violonchelo.

Tres de las *Suites*, que conforman el repertorio de este concierto, son una verdadera e indiscutible cima de la literatura musical. El oyente actual puede recordar que, durante un largo período tras su composición, estas obras quedan relegadas a la docencia. Es así hasta que un joven Pau Casals intuye, a finales del siglo XIX, el potencial concertístico de estas obras y las eleva al Olimpo musical en el que se mantienen desde entonces.

Este antiguo protagonismo pedagógico se sustenta en la amplia proliferación de elementos técnicos que ocultan sus pentagramas. La maestría de su contrapunto y de su lograda polifonía implícita en una sola voz suponen todo un desafío para el intérprete. Esto es así al punto de que durante décadas son tituladas como *Estudios*, tal y como nos sugiere la primera edición impresa en 1824 bajo el título de *Seis sonatas o estudios para violonchelo solo*.

Pero son realmente la amplitud de los contenidos emocionales, la expresividad y la capacidad de hechizar al oyente, las peculiaridades que doblegan tanto a aquel joven violonchelista catalán como a la ingente selección de melómanos que encuentran entre estas piezas parte de su literatura musical indispensable.

La mayoría de los estudiosos de la obra de Bach coinciden en la consideración de que Johann Sebastian compone estas obras para dos violonchelistas de la orquesta de la Corte de Köthen: Carl Bernhard Liecnicke y Christian Ferdinand Abel. En opinión de Eric Soblin, Bach asigna con probabilidad el papel protagonista al violonchelo en estas piezas debido a la dificultad para dedicar pasajes virtuosos a la viola de gamba.

Este instrumento mantiene aún en esta época una relativa popularidad en esta corte. No podemos obviar el hecho de que el príncipe Leopold de Anhalt-Köthen es un aficionado violagambista e interpreta con frecuencia las obras de

Bach. A pesar de ello, se tiene referencia de la limitada capacidad interpretativa de este aristócrata. Esta hipótesis puede ser uno de los motivos por los que el autor decide dedicar estas ambiciosas piezas al violonchelo.

La interpretación de las *Suites* plantea grandes dificultades al intérprete, ya que no existe una copia autógrafa de Bach. Esta composición llega hasta nuestros días a través de cuatro manuscritos diferentes. La realización de las dos primeras copias corresponde a su amigo y organista Johann Peter Kellner, hacia 1726, y a la segunda esposa de Bach, Anna Magdalena, hacia 1730. Hasta nuestros días también llegan otras dos copias realizadas en la segunda mitad del siglo XVIII, de autoría anónima pero probablemente realizadas por violonchelistas de profesión. Todos los manuscritos contienen variaciones y difieren entre sí en determinados detalles.

Suite n.º 1 en sol mayor, BWV 1007

Al igual que en las siguientes suites, el *Preludio* constituye el movimiento más importante. Este *Preludio* contiene una escritura en acordes desplegados con la insistencia de un ritmo constante, al estilo italiano, con una sensación de gran fluidez.

La maestría expuesta en este *Preludio* sirve de fuente de inspiración a compositores hasta nuestros días. De la misma manera, se adapta para formar parte de momentos inolvidables de grandes largometrajes, tanto convertido en verdadero *leitmotiv* de personajes o situaciones como para acentuar la emotividad de una escena o para recrear un tiempo histórico.

La *Allemande*, de gran elegancia y claridad en las líneas, contrasta con la enérgica y vivaz *Courante*. La *Sarabande*, danza majestuosa en su amplitud, da paso a los *Menuets*, enérgico el primero y lírico el segundo. Una alegre *Gigue* cierra esta sucesión de danzas.

Suite n.º 2 en re menor, BWV 1008

Esta suite se inicia con un grandioso *Preludio*. La tonalidad de re menor imprime una profundidad que contrasta con la luminosidad de la *Primera suite*. La *Allemande*, de estilo italiano al igual que el resto de la suite, mantiene una seriedad y una gravedad que contrasta con la rápida *Courante* que sigue.

La *Sarabande*, de carácter introvertido, contiene una mayor complejidad armónica. El primer *Menuet*, con acordes muy marcados, despliega un fuerte carácter de danza que contrasta con el segundo *Menuet*, más fluido de escritura y de paso rítmico. Una poderosa *Gigue* cierra esta secuencia de danzas.

Suite n.º 6 en re mayor, BWV 1012

Esta última suite contiene en las copias manuscritas la indicación «à cinque cordes». Esta advertencia invita a la utilización de una quinta cuerda para el violonchelo afinada en un mi^4 , por encima de la habitual primera cuerda del violonchelo, el la^3 . Esta indicación despista sobre el instrumento requerido por Bach. Fuera escrita para un violonchelo *piccolo* o para una viola pomposa —instrumentos actualmente en desuso—, su interpretación con el violonchelo actual supone un reto considerable y un verdadero *tour de force* para el músico.

El estilo de esta suite es marcadamente italiano. Su *Preludio* es un movimiento perpetuo, desenfadado y radiante. Bach utiliza el contraste entre la sonoridad de una cuerda pisada y la de una cuerda resonante en repetidas ocasiones y alcanza la cima de las seis *Suites* en un movimiento musical contundente. La *Allemande*, de rica figuración entre la danza y la cantata es, de nuevo, un movimiento rotundo, de una musicalidad trascendente, que contrasta con una *Courante* alegre y desenfadada.

La *Sarabande* emplea constantemente acordes de dobles, triples y cuádruples cuerdas. A pesar de su compleja escritura, requiere una ligereza menos propia de esta danza, pero comprensible tras la densidad ya otorgada a la *Allemande*.

La primera *Gavotte* conserva su carácter marcadamente danzado, mientras que la segunda mantiene un aire rústico.

La inmensidad y el virtuosismo de la *Gigue* final suponen el colofón a un ciclo, las *Suites para violonchelo solo*, que cambiará el destino de este instrumento.

Blanca Gutiérrez Cardona

Iagoba Fanlo

Catedrático del Conservatorio Superior de Música de Aragón, colabora habitualmente como profesor y como director del Festival junger Künstler de Bayreuth y ha sido tutor de violonchelos de la European Union Youth Orchestra (EUYO).

Sony Classical recoge en su grabación de 2021 el *Concierto para violonchelo y orquesta de cuerdas, op. 76, «Act of Contrition»* de Jorge Grundman, consiguiendo ser número uno en plataformas como iTunes y Amazon Music y obteniendo el prestigioso premio Melómano de Oro, siendo disco especialmente recomendado en diarios como *El País*, *El Mundo* o *ABC*, y en las revistas *CD Compact*, *Ritmo*, *The Strad* y *Scherzo*.

En 1994 fue seleccionado para interpretar el *Concierto para violonchelo* de Elgar bajo las batutas de Yehudi Menuhin y Lynn Harrell, debutando junto a este y la Royal Academy of Music Symphony Orchestra de Londres ese mismo año. Ha sido solista con agrupaciones como New London Sinfonia, Northern Chamber Orchestra, Orquesta de Cámara de San Petersburgo, Orquesta Sinfónica de Ciudad Real, Euskadiko Orkestra, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Nacional de España, Orquesta Filarmónica de Málaga, Camerata de Murcia, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Filarmónica del Norte de Chequia, Orquesta Sinfónica de Navarra, Virtuosi di Praga o la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, interpretando los conciertos de Joseph Haydn, Antonín Dvořák, Luigi Boccherini, María Teresa Prieto, Piotr Ilich Chaikovski, Manuel Martínez Burgos, Antonio Romero, Ludwig van Beethoven, Friedrich Gulda, Jorge Grundman, Joaquín Nin-Culmell o Joaquín Rodrigo, entre otros, junto a las batutas de Oldrich Vlcek, Jordi Bernàcer, Rafael Sanz-Espert, Yeruham Scharovsky, Rossen Milanov, Charles Olivieri-Munroe, Hadrian Ávila, Ondrej Lenárd, Juan Cantarell, A. Ros-Marbà, José de Eusebio o Colin Metters.

Es dedicatario de composiciones de prestigiosos compositores como Alfredo Aracil, Benet Casablanca, Enrique Guimerá, Miguel del Barco, Tomás Aragüés, Antonio Romero, Ramón Paús, Manuel Martínez Burgos, Pedro Halffter o Gonzalo Díaz Yerro.

www.contrapunto-fbbva.es

Síguenos en:

 @FundacionBBVA

 @FundacionBBVA

 FundacionBBVA

Más información
sobre el ciclo:

