

PRESENTACIÓN MOTIVO BACH

Grupo de trabajo del Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo

“Descubriendo la música clásica: escuchando desde dentro”

José Luis Barrio Bastida. Febrero 2022

IMAGEN 1ª

En la música occidental, B-A-C-H (Sib-La-Do-Si natural) es una secuencia de notas que dan como resultado el nombre "Bach" y se ha utilizado desde el siglo XVIII principalmente como una reminiscencia y un homenaje al compositor Johann Sebastian Bach. Este significado de las notas no solo se produce en el mundo de habla alemana, sino también en otros países escandinavos y eslavos, pero no en todas partes (por ejemplo, Si bemol en inglés es B flat o en francés Si bémol como en español; en cambio en alemán se designa con la letra B al Si bemol) como podemos ver en la equivalencia de la escala.

Es una rareza que un nombre pueda convertirse completamente en letras tonales y, por lo tanto, hacer que suene, por así decirlo. Los tonos BACH también forman gráficamente un motivo de cruz

IMAGEN 2ª

Los compositores actuales a menudo describen la música de Bach como demasiado complicada y matemática. De hecho, una de las características de la música de Bach es la complejidad tanto de sus armonías como de su polifonía. La escritura cromática juega un papel muy importante en su música, ya que es una de las tareas de composición musical más difícil de la que Bach no rehuyó, sino que realmente la desafió. El hecho de que el motivo BACH se componga de cuatro semitonos superpuestos impone exigencias particularmente altas a su estilo compositivo.

Bach dedicó gran parte de su obra a la música sacra. En sus comentarios sobre el bajo continuo escribe que la música "debe ser sólo para la gloria de Dios y la recreación del alma. Donde esto no se tiene en cuenta, no hay música real, sino un balbuceo y un galimatías diabólicos". Utilizó símbolos musicales en innumerables lugares de sus composiciones. El símbolo musical por excelencia de la fe cristiana es el motivo de la cruz, formado por al menos cuatro notas que, unidas por dos y dos, forman una cruz.

IMAGEN 3ª

El uso musical del nombre BACH

Era una práctica común hasta bien entrado el siglo XVIII editar y adaptar obras de otros compositores para uso futuro. El ejemplo muestra un extracto del motete "Tristis est anima mea" atribuido al compositor de Leipzig Johann Kuhnau.

En el arreglo de Johann Sebastian Bach (Der Gerechte kommt um) (los justos perecen), la pieza se transporta de fa menor a mi menor y se amplía con un acompañamiento orquestal. Bach inserta el motivo (BACH) en la parte de la contralto y lo adapta armónicamente. Es la única voz en este momento que tiene un ritmo sincopado. Poco después, la voz de contralto continúa con las palabras “und niemand achtet drauf” (“y nadie se da cuenta”), una especie de juego irónico de palabras y un ejemplo del trabajo sutil de Bach.

En los arreglos de otras composiciones, Bach solía usar su nombre de esta manera para darles su 'firma'. La mayoría de las veces, sin embargo, el motivo se inserta de tal manera que es difícil reconocerlo escuchando solo; pero se ve mejor con la lectura directa de la partitura.

IMAGEN 4ª y 5ª

El motivo también aparece de vez en cuando en las propias composiciones de Bach, a veces transportado a otras tonalidades. La más conocida es la participación del motivo BACH en el último e inacabado “Contrapunto” de su Arte de la fuga.

IMAGEN 6ª

Obras de otros compositores acerca del motivo BACH

- Johann Georg Albrechtsberger Fuga in G.moll über B-A-C-H
- Menachem Avidom: Suite über B-A-C-H für Holzbläser, Streicher, Klavier und Schlagzeug (1964)
- Alfred Baum: Fantasie für Orgel über B A C H
- Alban Berg: Violinkonzert
- Joachim Brügge: B-A-C-H Variations (2012)
- Rudolf Brucci: Metamorfosis B-A-C-H für Streicher
- Gerard Bunk: Passacaglia für Orgel, op. 40
- Ferruccio Busoni: Fantasia Contrappuntistica für Klavier
- Luigi Dallapiccola: Quaderno musicale di Annalibera
- Johann Nepomuk David: Partita
- Paul Dessau: Klavierstück über B-A-C-H
- Hanns Eisler: Präludium und Fuge über B-A-C-H für Streichtrio, op. 46
- Sofia Gubaidulina: Reflections on the theme B-A-C-H
- Arthur Honegger: Prélude, Arioso, Fughette für Klavier (arrangiert für Orchester)
- Sigfrid Karg-Elert: Passacaglia and Fugue, op. 150
- Charles Koechlin: Offrande musicale sur le nom de B-A-C-H, op. 187
- György Kurtág: 6 Moments Musicaux für Streichquartett, op. 44
- Johann Ludwig Krebs: Fuge B A C H
- Franz Liszt: Praeludium und Fuge
- Ernest Majo: Rhapsodische Sequenzen
- Ron Nelson: Passacaglia
- Carl Nielsen: Konzert für Violine und Orchester (op. 33/FS 61)
- Arvo Pärt: Collage für Streicher, Oboe, Cembalo und Klavier
- Ernst Pepping: Drei Fugen über B-A-C-H (1943)
- Francis Poulenc: Valse-improvisation sur le nom Bach für Klavier
- Jean-Philippe Rameau: L'Enharmonique (aus: Nouvelles Suites de Pièces de clavecin)
- Max Reger: Phantasie und Fuge über B-A-C-H, op. 46 (1900)
- Nikolai Rimski-Korsakow: Variationen für Klavier
- Christian Heinrich Rinck: Präludium und Fuge B-Dur über B-A-C-H
- Julius Röntgen: Symphonie über B-A-C-H c-Moll (komp. 1931)
- Alfred Schnittke: Concerto Grosso No. 3
- Arnold Schönberg: Variationen für Orchester, op. 31
- Georg Schumann: Passacaglia und Finale über B-A-C-H, für Orgel, op. 39, Verlag F. E. C. Leuckart, Leipzig 1905 (Erstdruck)
- Robert Schumann: 6 Fugen über den Namen BACH für Orgel oder Pedalflügel, op. 60
- Georg Andreas Sorge: Fugen
- Milos Sokola: Passacaglia quasi Toccata für Orgel

- Steven Tailor: Gewitterblümchen, Schwertlilie und Fieberklee, pop-jazzige Bläservariationen über B-A-C-H
- Anton Webern: Sechs Bagatellen für Streichquartett, op. 9
- Anton Webern: Streichquartett, op. 28
- Ede Terényi: B-A-C-H
- Zoltán Gárdonyi: Preludium et Fuga in memoriam J. S. Bach
- Zsolt Gárdonyi: Hommage à J. S. Bach für Orgel (Edition Walhall Magdeburg)
- Isidro Tejedor Marbán: "Homenaje a J.S.Bach" para violín y piano (1999)

Ulrich Prinz presenta en el catálogo de la exposición "300 años Johan Sebastian Bach" en la "Internationalen Bachakademie" de 1985, alrededor de 409 obras sobre el motivo BACH, de las cuales 330 son de diversos compositores de entre los siglos XVII al XX.

IMAGEN 7ª

Otros compositores que utilizan el acrónimo son: Arnold Schoenberg (A,S,C,H,B,E,G); Brahms (B,A,H,Es), Franz Schubert (F,S,C,H), y un largo etc., pero me voy a quedar con un último para cerrar esta pequeña exposición como es Dimitri Shostakowitsch (D,S,C,H)

DSCH es un motivo musical que el compositor ruso - soviético Dmitri Shostakovich usó en su música cuando quiso describirse a sí mismo. Consiste en las notas D - Es - C - H (Re - Mib - Do - Si natural), que juntas forman DSCH. Representa sus iniciales.

El motivo aparece en muchas de sus obras, como la 10ª Sinfonía en mi menor, el Cuarteto de cuerda nº 8 en do menor, el 1º Concierto para violín y orquesta en la menor, el 1º Concierto para violonchelo y orquesta en mi bemol mayor, la Sinfonía nº15 en La mayor y la Sonata nº 2 en Si menor para piano.

La revista internacional sobre estudios de Shostakovich también lleva el nombre de "DSCH".

El compositor escocés Ronald Stevenson escribió "Passacaglia on DSCH" de 75 minutos para piano solo en 1960-62.