Colaboran:

www.internationalsos.es

BANDRÉS . abogados

Especialistas en Derecho de Familia y sucesiones
Asesores tributarios

sara@bandreshernandez.com

Museo del Traje – Avenida Juan de Herrera, 2 – 28040 Madrid

www.sociedadhandelyhaydn.com

Johann Sebastian Bach

Motetten

Sociedad Handel & Haydn

Parroquia de San Germán, Madrid
4 de julio de 2015

Coro de la Sociedad Handel y Haydn
Concierto Homenaje a G. F. Handel
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
(Madrid – junio, 2009)

Motetten

O Jesu Christ, meins Lebens Licht (BWV 118)

Jesu Meine Freude (BWV 227)

Lobet den Herrn, alle Heiden (BWV 230)

Coro de la Sociedad Handel y Haydn

Continuo

Violone

Ismael Campanero Nieto

Órgano

Manuel Bocos González

Director

Rabindranath Banerjee Fernández-Bordas

Sociedad Handel y Haydn

La Sociedad Handel y Haydn, entidad sin ánimo de lucro, se funda en 2009, año de los respectivos aniversarios de la muerte de estos dos grandes compositores, como homenaje a sus figuras y con la intención de profundizar en su repertorio, en el de sus coetáneos y en el de cualesquiera otros grandes compositores de todas las épocas. La Sociedad también sirve a un fin pedagógico, a través de la organización de talleres, conferencias y otras actividades diversas, que conduzcan a una más profunda y rica comprensión del fenómeno musical en toda su extensión, abarcando desde los aspectos físico-matemáticos del mismo, hasta los condicionantes médicos que influyen en su producción, pasando por los propiamente musicales, así como por los socioculturales, etc.

Desde su creación, la Sociedad está dirigida por Rabindranath Banerjee Fernández-Bordas, y cuenta con una formación coral estable, además de con un conjunto instrumental cuya formación se adapta a los requisitos del repertorio a interpretar.

Nuestra institución desarrolla toda su actividad gracias, en primer lugar, a la gran pasión, constante ilusión y colaboración desinteresada de sus miembros y, en segundo lugar, al mecenazgo de personas e instituciones. Para la consecución de sus fines, en la Sociedad hemos puesto en marcha dos iniciativas con el objetivo de ofrecer al público en general la posibilidad de participar activamente en nuestros proyectos, colaborando así con nosotros en su realización. Con esta intención, por un lado, se ha creado el grupo de los "Amigos de la Sociedad Handel y Haydn", cuya pertenencia, mediante suscripción anual, permite disfrutar de una serie de ventajas en las habituales actividades culturales y musicales de la Sociedad, así como en aquellas especialmente diseñadas para ellos. Por otro lado, se ha establecido un mecanismo mediante el cual se abre la posibilidad a personas físicas y jurídicas de apoyar puntualmente las distintas actividades y proyectos puestos en marcha por la Sociedad.

Si desea apoyar económicamente nuestra actividad, le rogamos lo haga a través del siguiente número de cuenta bancaria:

ES17 2038 1996 4260 00130585.

Si lo que desea es entrar a formar parte del coro a partir del próximo curso, escríbanos un correo electrónico, y nos pondremos en contacto con usted para realizar una audición. La Sociedad busca a gente con entusiasmo por la música, que quiera realizar un trabajo serio, exigente y formativo, preparando repertorio de grandes compositores, motivador y de calidad.

MÁS INFORMACIÓN EN:

Sociedad Handel y Haydn
Museo del Traje
Avda. Juan de Herrera, 2 - 28040 Madrid
info@sociedadhandelyhaydn.com
www.sociedadhandelyhaydn.com

Coro

Sopranos

Ana Gandarillas
Ana Hernández
Carmen Higueras
Ángela Mallavia
Alicia María Rodríguez
Cristina Sánchez
Sara Sastre
Mercedes Sanz

Contraltos

Julia Bermejo
Alicia de Lózar
María José de la Viña
Josefa González-Nicolás
Jacqueline Imbert
Margarita Mateos
Clotilde Olivares

Tenores

Francisco Casado
Cayetano de Leyva
Luis Montojo
Javier Ramón
Moka Seco

Bajos

Jérôme Bouterin
Carlos Luquin
Manuel Manchón
Jesús Olaso
Vicente Rodrigo

Continuo

Violone

Ismael Campanero Nieto

Órgano

Manuel Bocos González

Director

Rabindranath Banerjee Fernández-Bordas

J. S. Bach Motetten

Los motetes de Johann Sebastian Bach son un excelente ejemplo de la gran riqueza y variedad de las técnicas de composición características de Bach y de su aplicación al estilo tradicional del motete del periodo Barroco.

Johann Sebastian Bach, Museo de Bach, Leipzig, Alemania

En esta época, el término *motete* se aplicaba generalmente para designar composiciones sacras para varias voces, con textos en latín extraídos de la Biblia o de libros de poesía religiosa. La confusión que actualmente existe para identificar el género, es debida al hecho de que durante años, el término se ha utilizado también para identificar conciertos, canciones, cantatas, u otras piezas musicales que se alejan de la definición original.

El motete coral se desarrolló en Alemania a principios del siglo XVII con la configuración sencilla y homofónica característica del coral luterano. Esta forma evolucionó posteriormente gracias a la utilización del contrapunto en cada una de las líneas del coral, así como a la adición de nuevos versos bíblicos, y al uso de repeticiones antifónicas, interpretándose la melodía del coral habitualmente como un *cantus firmus*.

En general, se habla del motete coral más como un estilo de composición que como una forma o estructura de composición específica, ya que ésta suele ser distinta para cada motete y venir determinada por la configuración de sus textos. Otra característica destacable de los motetes, la cual se ha mantenido de la tradición del coral luterano, es su inicio homofónico, que permite exponer el coral en un estilo sencillo y fácilmente reconocible, y cantable, por la congregación. La adición de polifonía se empezó a utilizar posteriormente, a finales del siglo XVII y principios del XVIII, para añadir a los motetes expansión melódica, dando lugar al equilibrio entre la homofonía y la polifonía.

Con respecto a la instrumentación, su presencia era bastante restringida. En general, el bajo continuo se limitaba a doblar la parte vocal, no existiendo por tanto independencia en la parte instrumental.

En la época de Bach, los motetes servían de introducción al servicio religioso. Sin

embargo, parece que Bach no esperaba que sus motetes fueran interpretados en esta parte "menor" del servicio, circunstancia que explicaría por qué ninguno de ellos parecen haber sido escritos para esta finalidad litúrgica, pues algunos suelen identificarse como obras compuestas para servicios funerarios y otros son demasiado largos y complejos como para servir de introducción.

En los textos de sus motetes, Bach sigue la tradición de utilizar los textos bíblicos o de la poesía religiosa de los corales luteranos, salvo en *Lobet den Herrn*, *alle Heiden*, donde, excepcionalmente, utiliza una traducción de Martín Lutero del *Salmo* 117.

Aunque el uso del bajo continuo y el doblaje de las voces en los motetes de Bach es un tema de amplia controversia, parece razonable asumir que Bach compuso los motetes de manea que éstos pudieran ser interpretados de ambas formas, es decir, con y sin acompañamiento instrumental cuando fuera necesario. De esta forma, los motetes de Bach difieren del estilo del motete del periodo Barroco en que las voces forman una estructura armónica que puede funcionar perfectamente sin acompañamiento instrumental.

O Jesu Christ, meins Lebens Licht (BWV 118)

Johann Sebastian Bach, como *Kantor* de una de las más importantes iglesias locales, la Thomaskirche de Leipzig, debía componer música polifónica además de las obras para el calendario tradicional del Ordinario. Así nace el motete *O Jesu Christ, meins Lebens Licht*, compuesto entre 1736 y 1737 y retomado en 1740 probablemente para las exequias del gobernador de Leipzig, Joachim Friderich von Flemming.

Como siempre, en la música de Bach las palabras parecen apoderarse de un significado aún más fuerte e intenso del que pueda parecer leyendo el texto. El motete se abre con una plácida introducción instrumental, que se repite al final de cada estrofa, en donde sutiles tensiones armónicas van enredándose entre sí, en una continua metamorfosis tonal que Bach logra hábilmente resolver en Si bemol mayor, cuando aparecen frente a nosotros las primeras palabras "*O Jesu*". En este momento empieza la magia vocal de este motete: recuperando la técnica medieval y renacentista del *cantus firmus*, Bach crea un emocionante diálogo entre las tres voces inferiores. Se trata de un diálogo que nace a partir de pequeños juegos imitativos entre contraltos, tenores y bajos, que cambian en cada una de las cuatro estrofas en las que el motete está organizado, dando así lugar a cuatro diferentes planteamientos melódicos y armónicos.

En este motete Bach nos va guiando, con un lenguaje armónico y contrapuntístico complejo y elaborado, pero lineal e inmediato, a un mundo espiritual donde en vez de dolor debemos encontrar esperanza y liberación de los pecados.

Jesu, Meine Freude (BWV 227)

Jesu, Meine Freude es uno de los motetes más largos y complejos del Maestro, escrito en Leipzig en 1723 para el funeral de Johanna Maria Käsin, esposa de Johann Jacob Kees, concejal, rico

comerciante y jefe de correos de la ciudad.

Profundamente conocedor de la cultura teológica de su tiempo, J. S. Bach construyó una elaborada estructura simétrica de once números, compuesta por dos ciclos entrelazados. El primero de ellos, formado por los números impares del motete, se basa en una compilación de textos del coral *Jesu, Meine Freude*, del poeta alemán Johann Franck, cuya melodía original fue compuesta por el compositor también alemán, Johann Crüger*.

El segundo ciclo del motete, es una selección de distintos versículos de una epístola de San Pablo a los romanos, que ocupan los números pares de la obra. Ambos ciclos presentan una temática diferente pero complementaria. El primero nos habla del adiós del cuerpo a la vida terrena, el segundo, exhorta al alma a vivir según el Espíritu de Dios. De este modo, nos encontramos en el centro de toda la estructura, y como eje de la misma, el *Ihr aber seid nicht fleischlich, sonder geistlich* (Mas vosotros no sois de la carne, sino del Espíritu), número que resume todo el pensamiento de la obra y al que Bach da forma de doble fuga como símbolo de lo inmaterial y universal.

En definitiva, la vitalidad que Bach transfiere al texto incrementa los contrastes dramáticos dando lugar a un motete con una inusualmente amplia gama dramática.

Lobet den Herrn, alle Heiden (BWV 230)

El motete *Lobet den Herrn, alle Heiden* (Salmo 117, BWV 230) fue compuesto por Bach probablemente hacia 1723, y muy posiblemente formó parte de alguna cantata hoy por hoy desaparecida. Junto con los motetes del BWV 225 al 229, conforma uno de los corpus más densos, más sólidos y más elaborados de la música coral de todos los tiempos, que constituye el punto culminante del motete alemán, de un género religioso, de una tradición vocal, que el *Kantor* de Santo Tomás hereda muy directamente de sus propios antepasados Bach: Johann, Johann Michael y Johann Christoph especialmente, y de otros autores tan destacados como Heinrich Schütz, Johann Hermann Schein o Dietrich Buxtehude.

En este caso, Bach no incluye ningún coral en su desarrollo. Su estilo recuerda la forma del motete antiguo, por ejemplo, a la manera de Buxtehude, en un solo bloque en el que, sin embargo, distinguimos claramente tres secciones. La primera es una doble fuga en do mayor; la segunda, un episodio en el que se alternan fragmentos homofónicos y polifónicos; y la tercera, un *Halleluja* escrito en forma de fuga a cuatro, que cierra el motete de manera jubilosa.

O Jesu Christ, meins Lebens Licht (BWV 118)

O Jesu Christ, meins Lebens Licht,
mein Hort, mein Trost, mein Zuversicht.
Auf Erden bin
ich nur ein Gast,
und drückt mich sehr
der Sünden Last.

Oh, Jesucristo, luz de mi vida,
mi refugio, mi consuelo, mi confianza.
En este mundo
no soy más que un huésped
y me oprime fuertemente
la carga de mis pecados.

Jesu Meine Freude (BWV 227)

Jesu, meine Freude,
Meines Herzens Weide,
Jesu, meine Zier.
Ach wie lang, ach lange
Ist dem Herzen bange
Und verlangt nach dir!
Gottes Lamm, mein Bräutigam,
Außer dir soll mir auf Erden
Nichts sonst Liebers werden.

Jesús, mi alegría,
deleite de mi corazón,
Jesús, tesoro mío.
¡Oh cuánto, oh cuánto tiempo,
mi corazón estará angustiado
y suspirando por ti!
Cordero de Dios, mi prometido,
fuera de ti, nada podrá en la Tierra
ser más querido por mí.

Es ist nun nichts
Verdammliches an denen,
die in Christo Jesu sind,
die nicht nach dem Fleische wandeln,
sondern nach dem Geist.

No hay por tanto nada
condenable en aquellos,
que están en Cristo Jesús,
que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu.

Unter deinem Schirmen
Bin ich vor den Stürmen
aller Feinde frei.
Laß den Satan wittern,
Laß den Feind erbittern,
Mir steht Jesus bei.
Ob es itzt gleich kracht und blitzt,
Ob gleich Sünd und Hölle schrecken:
Jesus will mich decken.

Bajo tu protección
del asalto de todos los enemigos
estoy libre.
Deja bramar a Satán,
deja al enemigo exasperarse,
Jesús está a mi lado.
Aunque truene y relampaguee,
aunque amenacen infierno y pecado:
Jesús me protegerá.

Denn das Gesetz des Geistes,
der da lebendig machet
in Christo Jesu,
hat mich frei gemacht von dem Gesetz
der Sünde und des Todes.

Pues la ley del Espíritu,
que da vida
por medio de Cristo Jesús,
me ha liberado de la ley
del pecado y de la muerte.

Trotz dem alten Drachen,
Trotz des Todes Rachen,
Trotz der Furcht darzu!
Tobe, Welt, und springe,
Ich steh hier und singe
In gar sichrer Ruh.
Gottes Macht hält mich in acht;
Erd und Abgrund muß verstummen,
Ob sie noch so brummen.

A pesar del viejo dragón,
a pesar de la venganza de la muerte,
a pesar del miedo,
¡Enfurece, mundo y estalla!
Yo estoy aquí y canto
en completa tranquilidad.
El poder de Dios me cuida;
Tierra y abismo deben enmudecer,
por más que bramen.

Ihr aber seid nicht fleischlich,
sondern geistlich,
so anders Gottes Geist
in euch wohnet.
Wer aber Christi Geist
nicht hat,
der ist nicht sein.

Mas vosotros no sois de la carne,
sino del Espíritu,
pues el Espíritu de Dios
habita en vosotros.
Pero el que el Espíritu de Cristo
no tiene,
no le pertenece.

Weg mit allen Schätzen!
Du bist mein Ergötzen,
Jesu, meine Lust!
Weg ihr eitlen Ehren,
Ich mag euch nicht hören,
Bleibt mir unbewußt!
Elend, Not, Kreuz,
Schmach und Tod Soll mich,
ob ich viel muß leiden,
Nicht von Jesu scheiden.

¡Fuera con todos los tesoros!
Tú eres mi deleite,
¡Jesús, mi gozo!
¡Fuera, vanos honores,
no os escucho,
permaneced ignorados!
Miseria, necesidad, cruz,
vergüenza y muerte,
aunque tenga mucho que sufrir,
no me separarán de Jesús.

So aber Christus in euch ist,
so ist der Leib zwar tot
um der Sünde willen;
der Geist aber ist das Leben
um der Gerechtigkeit willen.

Pero si Cristo está en vosotros,
aunque el cuerpo esté muerto
a causa del pecado;
el Espíritu está vivo
en razón de la justicia.

Gute Nacht, o Wesen,
Das die Welt erlesen,
Mir gefällst du nicht.
Gute Nacht, ihr Sünden,
Bleibet weit dahinten,
Kommt nicht mehr ans Licht!
Gute Nacht, du Stolz und Pracht!
Dir sei ganz, du Lasterleben,
Gute Nacht gegeben.

¡Buenas noches,
oh ser que elegiste el mundo,
a mí me desagradas!
¡Buenas noches, pecados,
quedad bien lejos,
no resurjáis más a la luz!
¡Buenas noches orgullo y lujo!
Y a ti, toda la vida viciosa,
te digo: buenas noches.

So nun der Geist des,
der Jesum von den Toten
auferwecket hat,
in euch wohnet,
so wird auch derselbige,
der Christum von den Toten
auferwecket hat,
eure sterbliche Leiber lebendig
machen um des willen,
daß sein Geist in euch wohnet.

Y si el Espíritu
del que resucitó a Jesús
de entre los muertos,
habita en vosotros,
de la misma manera,
aquel que resucitó a Cristo
de entre los muertos,
a vuestros cuerpos mortales,
dará también la vida,
por su Espíritu que habita en vosotros.

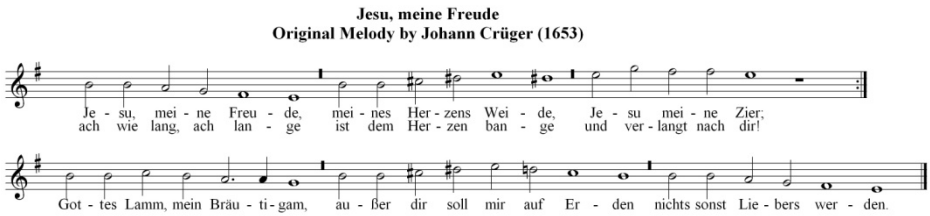
Weicht, ihr Trauergeister,
Denn mein Freudenmeister,
Jesus, tritt herein.
Denen, die Gott lieben,
Muß auch ihr Betrüben
Lauter Zucker sein.
Duld ich schon hier
Spott und Hohn,
Dennoch bleibst
du auch im Leide,
Jesu, meine Freude.

Idos, espíritus de tristeza,
pues el dueño de mi alegría,
Jesús, se acerca.
Aquellos que aman a Dios,
deben convertir su aflicción
en purísimo deleite.
Aunque yo sufra aquí
burla y desprecio,
Tú seguirás siendo
aún en el sufrimiento,
Jesús, mi alegría.

Lobet den Herrn, alle Heiden (BWV 230)

Lobet den Herrn alle Heiden
und preiset Ihn alle Völker.
Denn Seine Gnade und Wahrheit
waltet über uns in Ewigkeit.
Hallelujah!

Alabad al Señor todos los paganos
y glorificadle todos los pueblos.
Pues su Gracia y su Verdad
reinan sobre nosotros eternamente.
¡Aleluya!


*