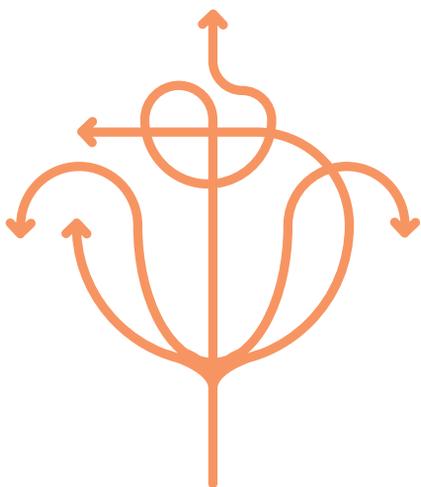

VARIACIONES (I):
DEL CANTUS
FIRMUS A LOS
VIENESES ^{1/5}
LAS GOLDBERG

La técnica de la variación como principio creativo está presente en la historia de la música desde los primeros atisbos de polifonía. La práctica de tomar un cantus firmus o fragmento del canto llano como base para desarrollar una composición musical fue habitual en el repertorio tardomedieval y en la polifonía vocal renacentista. Desde entonces y hasta hoy, los compositores han desplegado distintas técnicas compositivas basadas en este mismo principio, con temas de orígenes muy variados. En esta primera edición de Variaciones, las Goldberg y las Diabelli aparecen como hitos del género, eslabones de una tradición complementada en este ciclo con obras inglesas para consort de violas, francesas para clave y austriacas para piano.

A partir del siglo XVI, las variaciones se convirtieron tanto en una forma consolidada como en una técnica compositiva muy común, especialmente en el entorno germánico. Sin embargo, el género presenta rasgos que suscitaron una imagen conflictiva entre historiadores y críticos. El problema esencial reside en su naturaleza: la presentación lineal de un tema y sus variaciones genera una estructura aditiva que no tiene orden ni final claros. Frente a otros géneros con una forma más nítida, como la sonata, las variaciones dependen de la repetición como elemento generador y de la ornamentación para crear variedad. La improvisación virtuosística complicó aún más su posición en la historia y agravó esa impresión de género banal e intrascendente.

Sin embargo, la naturaleza abierta de las variaciones es también terreno fértil para tallar estructuras que cultiven las ventajas de la repetición y mitiguen sus defectos. Así, la respuesta de cada creador al conflicto natural de las variaciones se convierte en uno de sus estímulos creativos principales. En este sentido, las **Variaciones Goldberg**,

compuestas por Bach en 1741, son quizá el primer compendio que sienta cátedra en el pensamiento musical posterior. Según la visión fantasiosa de Forkel, esta obra fue un encargo del conde von Keyserlingk para que el joven Johann Gottlieb Goldberg lo entretuviese con ellas durante las noches de insomnio del aristócrata.

Esta dedicatoria aparentemente trivial esconde una arquitectura de sólida coherencia interna: las 30 variaciones se agrupan en diez grupos de tres (una libre, una danza y un canon en intervalos sucesivamente crecientes) divididos en dos mitades. La simetría numerológica sirve como pretexto para un recorrido enciclopédico por estilos y texturas, culminando en un *quodlibet* contrapuntístico de melodías conocidas en la época. La circularidad implícita en el epílogo, el *Aria da capo*, se desentiende del virtuosismo para incidir en una concepción profundamente intelectual y simbólica. De este modo, las *Goldberg* se erigen como monumento fundamental del repertorio para tecla, añadiendo un nuevo nivel de complejidad a las variaciones como modo esencial de “pensar la música” para las generaciones posteriores.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Variaciones Goldberg BWV 988

Aria

Variatio 1. a 1 Clav.

Variatio 2. a 1 Clav.

Variatio 3. Canone all'Unisono.
a 1 Clav.

Variatio 4. a 1 Clav.

Variatio 5. a 1 ô vero 2 Clav.

Variatio 6. Canone alla Seconda.
a 1 Clav.

Variatio 7. a 1 ô vero 2 Clav. al tempo
di Giga

Variatio 8. a 2 Clav.

Variatio 9. Canone alla Terza. a 1 Clav.

Variatio 10. Fughetta. a 1 Clav.

Variatio 11. a 2 Clav.

Variatio 12. a 1 Clav. Canone alla
Quarta in moto contrario

Variatio 13. a 2 Clav.

Variatio 14. a 2 Clav.

Variatio 15. Canone alla Quinta.
a 1 Clav. Andante

Variatio 16. Ouverture. a 1 Clav.

Variatio 17. a 2 Clav.

Variatio 18. Canone alla Sesta.
a 1 Clav.

Variatio 19. a 1 Clav.

Variatio 20. a 2 Clav.

Variatio 21. Canone alla Settima

Variatio 22. a 1 Clav. alla breve

Variatio 23. a 2 Clav.

Variatio 24. Canone all'Ottava.
a 1 Clav.

Variatio 25. a 2 Clav.: Adagio

Variatio 26. a 2 Clav.

Variatio 27. Canone alla Nona.
a 2 Clav.

Variatio 28. a 2 Clav.

Variatio 29. a 1 ô vero 2 Clav.

Variatio 30. a 1 Clav. Quodlibet

Aria da Capo

En este concierto sonará un clave de Andrea Restelli (2004) basado en un modelo alemán de Christian Vater (1738).

JEAN RONDEAU

clave

Duración aproximada: 90 minutos

El concierto se puede seguir en directo por Canal March y YouTube.

El audio estará disponible en Canal March durante 30 días.

JEAN RONDEAU, clavecinista y director de orquesta aclamado por la crítica, ha sido descrito por el Washington Post como “uno de los intérpretes más dotados que se pueden escuchar en un escenario de música clásica en estos días”. Es uno de los principales embajadores de su instrumento en la escena mundial. La temporada pasada regresó a los compromisos con la Filarmónica de Colonia y su colaborador habitual Thomas Dunford, y realizó notables debuts en la Wiener Konzerthaus, la Konzerthaus de Dortmund, la Filarmónica de Essen y la Orquesta de París. Actualmente realiza una gira por los principales escenarios europeos interpretando las *Variaciones Goldberg* de Bach, haciendo hincapié en la sostenibilidad con un “itinerario verde” para destacar sus compromisos medioambientales.

Jean Rondeau ha firmado con Erato como sello de grabación exclusivo, donde ha grabado varios álbumes que abogan por la música antigua. Su último álbum en solitario, *Melancholy Grace*, fue aclamado por el New York Times como “conmovedor [...] variado, [y] maravilloso”. Entre sus predecesores se encuentra su álbum de debut, *Imagine* (2015), que recibió el Choc de Classica y el reconocimiento de la Académie Charles Cros. Su segunda grabación en Erato, *Vertigo* (2016, ganadora del Diapason d’Or de ese año), rindió homenaje a dos compositores barrocos de su Francia natal: Jean-Philippe Rameau y Joseph-Nicolas-Pancrace Royer. Siguió con *Dynastie* (2017) que explora los conciertos para teclado de Bach y sus hijos, y una grabación de sonatas de Scarlatti que ganó el Diapason d’Or de l’Année 2019. En mayo de 2020 lanzó *Barricades*, álbum a dúo con el laudista Thomas Dunford, que cosechó elogios de la crítica.

FUNDACIÓN

JUAN

MARCH

Castelló, 77
28006 Madrid

musica@march.es
+34 914354240

march.es

Entrada gratuita.
Parte del aforo se puede reservar por anticipado.
Conciertos en directo por Canal March (web, AndroidTV y AppleTV) y YouTube.
Los de miércoles, también por Radio Clásica. Boletín de música en march.es/boletines.

Descarga el libro de la temporada 2021-2022:

CONCIERTOS DE ESTE CICLO

- 30 ABR **Las Goldberg**
- 7 MAY **L’art de la variation**
- 14 MAY **Clásicos vieneses**
- 21 MAY **La técnica del cantus firmus**
- 28 MAY **Las Diabelli**