

UNITRE Arcore 2021-22
Corso di STORIA DELLA MUSICA

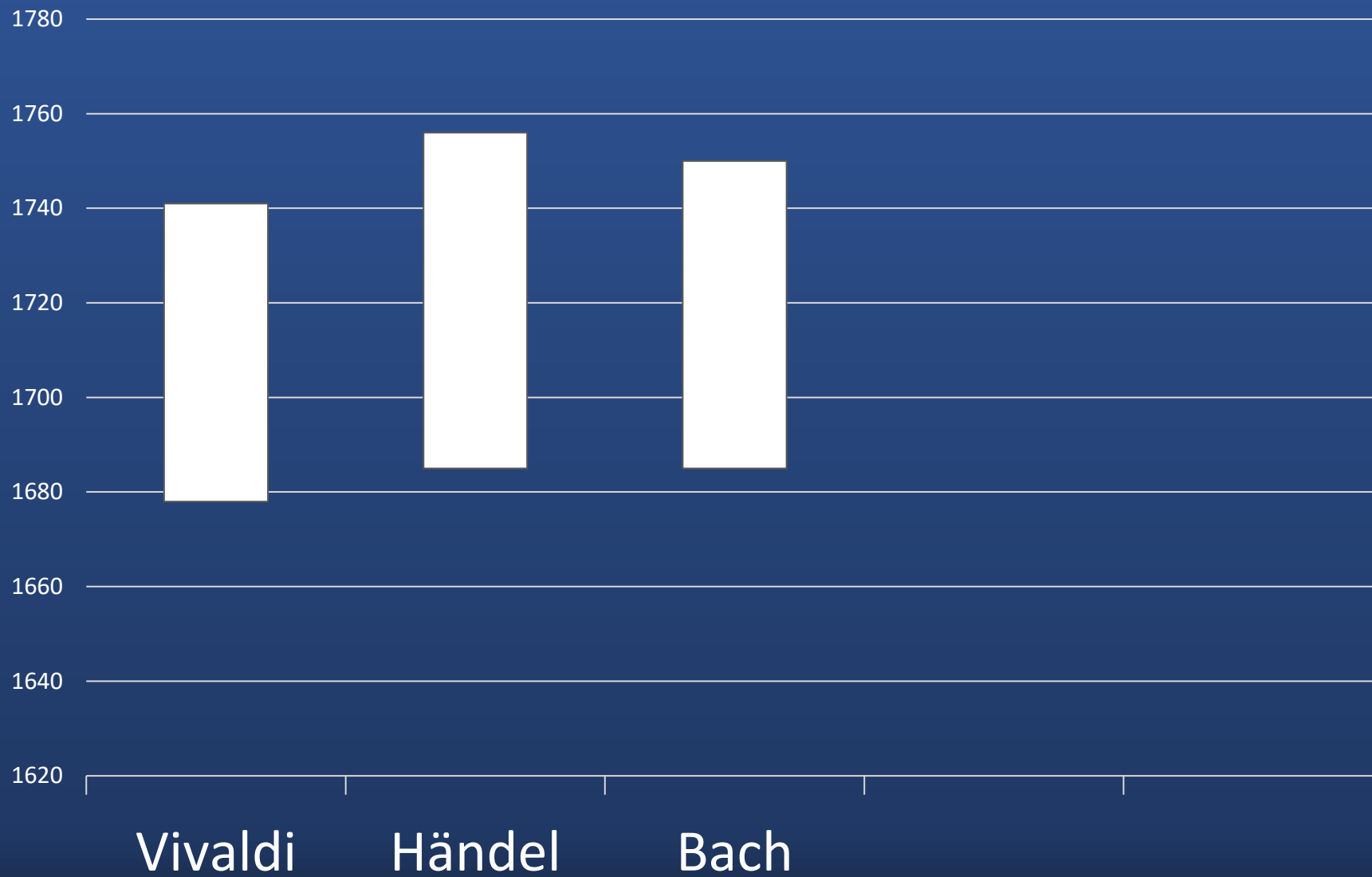
IL BAROCCO IN MUSICA

Relatore: **Andrea Bravi**
6, 13, 20, 27 OTTOBRE 2021

27 ottobre 2021

IV Lezione: Johann Sebastian Bach e La passione secondo Matteo

Nasce a Eisenach il 31 marzo 1685 e
muore a Lipsia il 28 luglio 1750

Luoghi importanti:

- Eisenach
- Arnstadt
- Weimar
- Cöthen
- Lipsia

La Famiglia

A differenza di Händel, Bach nacque in una famiglia di musicisti.

Nel 1735 compila un albero genealogico della sua famiglia: il *Unsprung der musicalisch-Bachischen Familie*. In questo documento si risale le origini del compositore ad un certo mugnaio proveniente dall'Europa Orientale di nome Veil Bach, conosciuto anche come appassionato suonatore di Cetra della seconda metà del 1500. All'interno dell'albero genealogico si possono contare ben sette generazioni di musicisti.

- Il Padre, Johan Ambrosius Bach è probabilmente il primo insegnante di violino e clavicembalo del figlio,
- Entrambi i genitori muoiono a distanza di qualche mese nel 1694 quando J.S. aveva solo 9 anni,
- Il giovane si trasferisce dunque dal fratello maggiore Johann Christoph Bach, organista a Ohrdruf,
- Dal fratello viene a contatto con le partiture di Pachelbel, Lully, Marchand e Buxtehude,
- Nel 1700 vince una borsa di studio per la Scuola di San Michele a Lüneburg, dove si perfeziona in organo, clavicembalo e dove studia anche Francese, Italiano, teologia e latino.
- Andrà spesso a Amburgo (50 km) per ascoltare Reincken suonare l'organo e a Celle (85km) per ascoltare l'orchestra francese di Guglielmo di Brunswick-Lüneburg.

- Nel 1703 viene assunto come musicista di corte nella cappella del duca Giovanni Ernesto III a Weimar,
- Dopo pochi mesi però accetta l'incarico di organista presso la Chiesa di San Bonifacio ad Arnstadt, dove era appena stato ricostruito l'organo,
- L'incarico però non lo soddisfaceva e dopo alcuni contrasti con gli studenti con cui lavorava chiese un permesso di quattro settimane per recarsi a piedi a Lubecca (400 km) per ascoltare la musica di Dietrich Buxtehude, dalla quale rimase affascinato,
- Nel 1707 accetta il ruolo di organista presso la chiesa di San Biagio a Mühlhausen, nella quale avanzò una proposta di rifacimento dell'organo che venne approvata,

Weimar

- Affezionato alla musica contrappuntistica, compone qui la maggior parte delle sue fughe.
- Nel 1713 il duca di ritorno da un viaggio dai Paesi Bassi portò con se una grande collezione di spartiti, soprattutto di musica italiana. Bach fu particolarmente attratto dallo schema del concerto grosso,

- Bach seguì anche i lavori di rifacimento dell'organo della cappella ducale,
- Nel 1717 si reca a Dresda dove ascoltò Louis Marchand, in seguito al quale lo sfidò ad una battaglia all'organo,
- Inasprimento della situazione alla corte ducale,
- Arresto di Bach per quattro settimane,

- Trasferimento a Cöthen presso la corte del principe Leopoldo come maestro di cappella e direttore della musica da camera,
- Buono stipendio e grande considerazione,
- Ma il calvinismo del principe impediva a Bach di scrivere musica liturgica elaborata, di conseguenza in questo periodo compone quasi solo musica strumentale,
- I concerti brandeburghesi,
- Primo volume de Il clavicembalo Ben temperato,

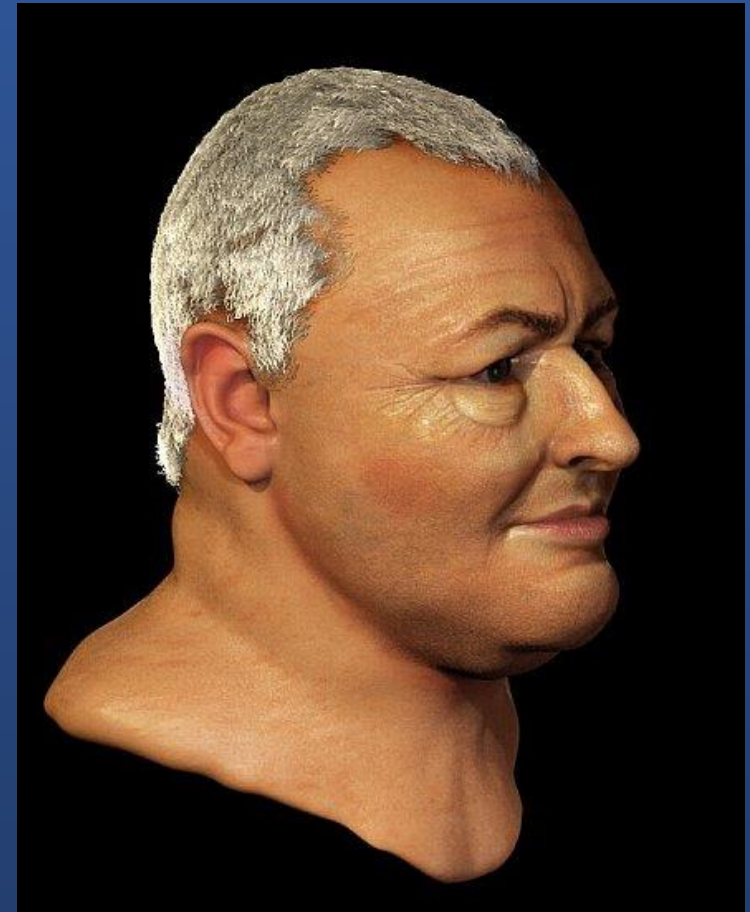
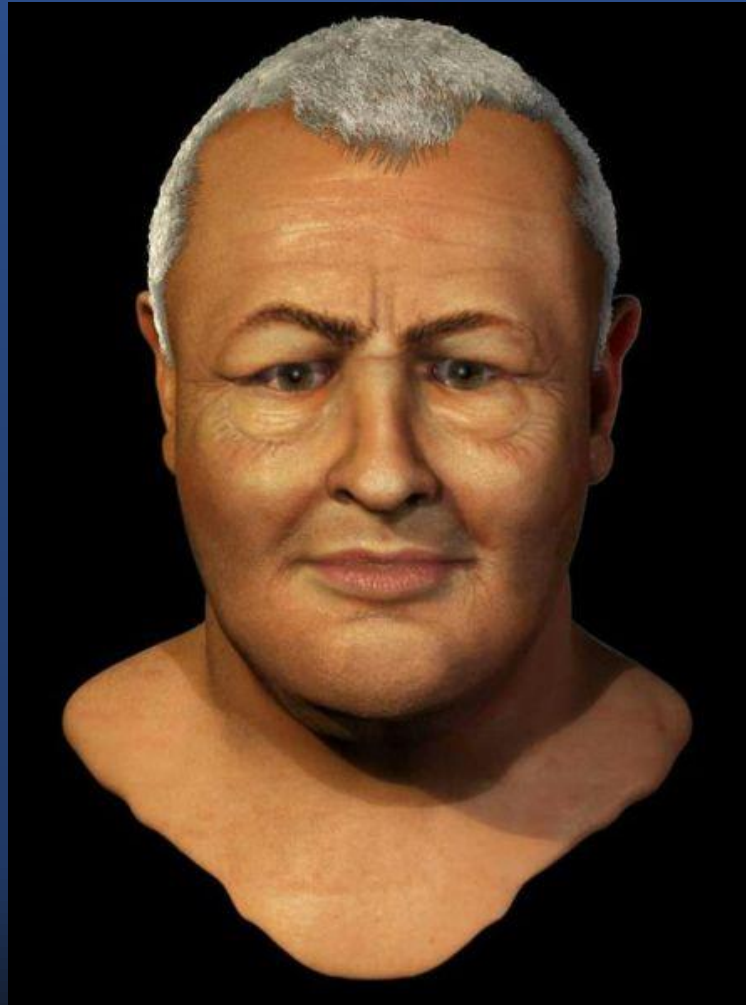
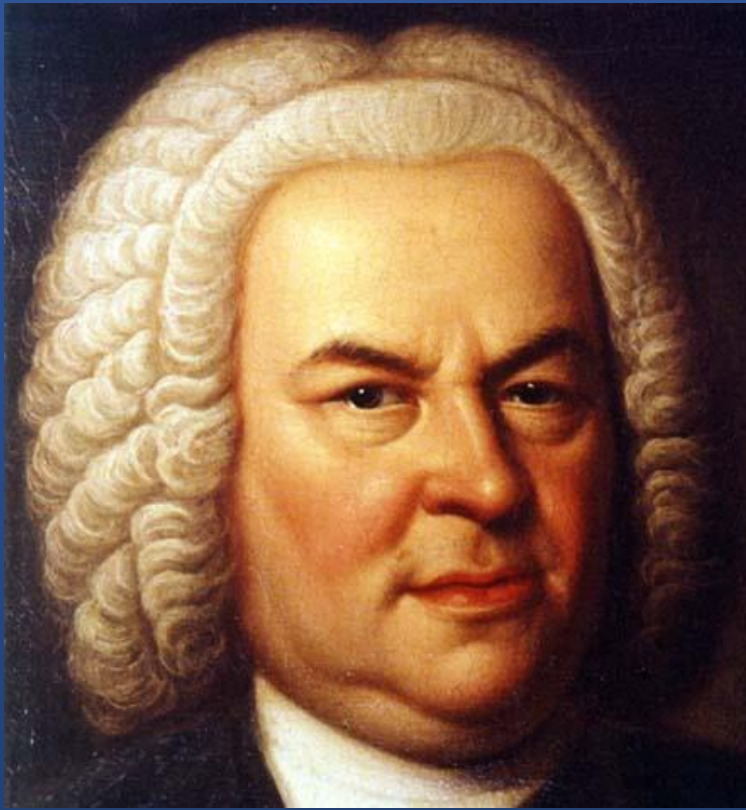
- **1723** elezione a Thomaskantor a Lipsia,
- Uno dei compiti del Cantor era quello di fornire settimanalmente musica per la liturgia,
- Egli compose una cantata a settimana sui testi di ispirazione biblica e melodie degli inni luterani,

- A questo periodo dobbiamo opere di grande bellezza come il Magnificat e la Passione secondo Matteo,
- A Lipsia compone anche l'Aria con diverse variazioni (oggi conosciuto come Variazioni Goldberg),
- Per il Collegium Musicum (fondato da Telemann) di cui assunse la direzione, compose cantate non sacre,

- Fu in buoni rapporti con i docenti dell'università di Lipsia,
- 1747 viaggio a Potsdam alla corte di Federico II di Prussia, per il quale compose l'Offerta musicale

- Bach godette per tutta la vita di buona salute, eccezion fatta per la vista,
- Soffrì per lunghissimo tempo di miopia
- Nel 1750 subì un grave peggioramento,
- In pochi mesi perse completamente la vista,
- Venne poi operato da John Taylor senza risultati,
- Il 18 luglio riacquistò improvvisamente la vista venendo però colpito da un ictus pochi minuti dopo,
- Dieci giorni dopo morì per cause non del tutto chiare

- La salma venne seppelita vicino alla chiesa di San Giovanni a Lipsia, e in seguito (a causa dell'abbattimento di tale chiesa nel 1894) i resti del compositore vennero spostati nella chiesa di San Tommaso
- Nel 2008 con lo studio di una copia del teschio del compositore realizzata nel 1894, un gruppo di anatomopatologi tedeschi ha ricostruito al computer il volto di Bach.

- Nel periodo subito successivo alla sua morte venne ricordato come esecutore e insegnante.
- Inoltre compositori come Mozart, Beethoven, Schumann e Chopin lo ammirarono molto,
- Si dice che Mozart, dopo aver ascoltato un mottetto di Bach eseguito a Lipsia, esclamò: «qui c'è qualcosa da cui possiamo imparare!» e dopo aver raccolto tutti gli spartiti presenti nella chiesa si fosse seduto a studiarli alzandosi solamente una volta terminati tutti,
- Beethoven studiò fin da piccolo il clavicembalo ben temperato e chiamò Bach: Il padre originario dell'armonia,
- Goethe dopo aver ascoltato la musica di Bach per la prima volta, la descrisse come: «un'eterna armonia in dialogo con sé stessa»,

- Hegel che assistette all'esecuzione della passione secondo Matteo nel 1829 a Berlino, descrisse il compositore come: «Grande davvero protestante, robusto e, per così dire, il genio erudito che di recente abbiamo imparato ad apprezzare nel suo pieno valore»,
- Omaggi al compositore di Eisenach sono stati composti da: Liszt, Beethoven, Šostakovič, Brahms etc.
- E anche artisti pop come: Ian Anderson, Keith Emerson, Paul Simon,
- Nel 1977 tre composizioni di Bach sono state incluse nel Voyager Golden Record,
- Grandi interpreti di Bach sono: Georg Solti, Karl Richter, Carlo Maria Giulini, Herbert von Karajan, Nikolaus Harnoncourt, Ton Koopman, Jordi Savall, John Eliot Gardiner e Trevor Pinnok,

Mogli e figli

Nel 1707 sposò la cugina Maria Barbara Bach, con la quale ebbe 7 figli.

Rimasto vedovo sposò la cantante Anna Magdalena Wilcke nel 1721, con la quale ebbe 13 figli.

Di questi figli solo 9 sopravvissero alla morte del compositore

Opere

Venne pubblicata l'opera omnia di Bach a Lipsia nella seconda metà del 1800.

La pubblicazione di una nuova opera omnia (Neue Bach-Ausgabe) venne conclusa nel 2007.

- Arrangiamenti di brani di Vivaldi
- Compose preludi, fantasie, toccate, corali e fughe per organo,
- Opere per Clavicembalo e clavicordo, tra cui: Il clavicembalo ben temperato, 15 invenzioni e 15 sinfonie, tre raccolte di suite (inglesi, francesi e partite per clavicembalo), le Variazioni Goldberg, i Concerti per Clavicembalo,

- Nella musica sacra troviamo invece: la Passione secondo Matteo, la Passione secondo Giovanni, il Magnificat in Re maggiore, l'Oratorio di Pasqua e l'Oratorio dell'Ascensione e la Messa in si minore,
- Circa 300 Cantate per le chiese di Lipsia,
- Concerti brandeburghesi,
- Non compose alcuna opera lirica.

- Lo stile di Bach è molto complesso,
- Utilizza una forma di scrittura musicale estremamente dettagliata e fiorita che lascia poco spazio all'interpretazione dell'esecutore,
- Grande interesse per il contrappunto,
- Strutture contrappuntistiche più complesse rispetto ai suoi contemporanei,

- Lo stile di Bach è molto complesso,
- Utilizza una forma di scrittura musicale estremamente dettagliata e fiorita che lascia poco spazio all'interpretazione dell'esecutore,
- Grande interesse per il contrappunto,
- Strutture contrappuntistiche più complesse rispetto ai suoi contemporanei,

La Passione secondo Matteo
1727

libretto di Picander (Christian Friedrich Henrici)

Il testo l'opera è stato creato sulla base della trama evangelica con la rielaborazioni della poesia madrigalistica tradizionale degli oratori di passione.

Personaggi:

Evangelista: tenore

Jesù: basso

Simon Pietro: basso

Pilato: basso

Giuda: basso

Servo: tenore

Due ancelle: soprani

Tre sacerdoti: bassi

La moglie di Pilato: soprano

Giuseppe di Arimatea: basso

**Due testimoni: contralto e
tenore**

Sacerdoti: cori

Figlia di Sion: cori

Folla: cori

Soldati: cori

Ingiuria

Come componente umana colpevole

Pietà

**Come virtù reattiva che porta alla preghiera
per salvare Gesù nel cuore dei fedeli**

- Weissage uns, Christe, wer ist's
der dich schlug cd 2 n° 10
- Barabba
- Eli eli lama sabactani

-Weissage uns, Christe, wer ist's
der dich schlug cd 2 n° 10

-Barabba

-eli eli lama sabactani

Kommt, ihr Töchter

Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen,

Sehet! - Wen? - den Bräutigam!
Seht ihn! - Wie? - als wie ein Lamm.
Sehet! - Was? - seht die Geduld,
Seht! - Wohin? - auf unsre Schuld.
Sehet ihn aus Lieb und Huld
Holz zum Kreuze selber tragen.

O Lamm Gottes unschuldig,
Am Stamm des Kreuzes geschlachtet,
Allzeit erfunden geduldig,
Wiewohl du warest verachtet.
All Sünd hast du getragen,
Sonst müßten wir verzagen.
Erbarm dich unser, o Jesu.

Venite, figlie, aiutatemi a lamentarmi,

Vedere! - Chi? - Lo sposo!
Vederlo! - Come? - come un agnello.
Vedere! - Che cosa? - vedi la pazienza,
Guarda! - In cui si? - per colpa nostra.
Guardalo per amore e grazia
Porta tu stesso la legna alla croce.

O Agnello di Dio, innocente,
ucciso sul tronco della croce,
inventato sempre con pazienza,
Sebbene tu fossi disprezzato.
Hai portato ogni peccato,
Altrimenti dovremmo disperare.
Abbi pietà di noi, o Gesù. CD 1 n°1

O Schmerz. Hier Zittert das gequälte Herz

O Schmerz, hier zitter das gequälte Herz!
Wie sinkt es hin, wie bleicht sein Angesicht!
Der Richter führt ihn vor Gericht.
Da ist kein Trost, kein Helfer nicht.
Er leidet alle Höllenqualen,
er soll für fremden Raub bezahlen.
Ach könnte meine Liebe dir,
mein Heil, dein Zittern und dein Zagen
vermindern oder helfen tragen,
wie gerne blieb ich hier!

O dolore, qui trema il cuore tormentato!
Come affonda, come è pallido il suo volto!
Il giudice lo porta in tribunale.
Non c'è consolazione, né aiuto.
Soffre tutti i tormenti dell'inferno
dovrebbe pagare per la rapina di qualcun altro.
Oh amore mio potresti?
la mia salvezza, il tuo tremore e il tuo tremore
ridurre o aiutare a trasportare,
quanto volentieri sono rimasto qui!

CD1 n°27

Mache dich, mein Herze, rein

Mache dich, mein Herze, rein,
Ich will Jesum selbst begraben.
Denn er soll nunmehr in mir
Für und für
Seine süße Ruhe haben.
Welt, geh aus, laß Jesum ein!

Purificati, mio cuore,
voglio seppellire io stesso Gesù.
Egli deve in me,
per sempre d'ora in poi,
avere il suo dolce riposo.
Vattene, mondo, lasciarmi solo Gesù!

CD3 n°28

Grazie per l'attenzione.