

Comparativas bachianas

Un tributo a J.S.Bach

Por Carlos Rossique

Este documento recoge las comparativas de grabaciones discográficas de algunas obras de Juan Sebastián Bach que se publicaron en la antigua web keplero.es (ahora inactiva) durante los años 2007, 2008 y 2009 por el autor Carlos Rossique Delmas (crossique@yahoo.es)

Recopilación efectuada en febrero de 2018

PRINCIPALES OBRAS Y COMPARATIVAS INCLUIDAS

BWV	Obra	Año	Enlace	Fecha	Versiones comparadas	Versiones pdtes.
768	Partita "Sei Gegrüßet, Jesu Gütig"	1700		(Oct 2005)	11	-
599-644	Orgelbuchlein	1713				
1066-1069	Suites para Orquesta	1717				
846-869	El Teclado Bien Temperado I	1722			-	9
1046-1051	Conciertos de Brandeburgo	1723		(Ago.2005)	15	-
1007-1012	Suites para Cello	1725				
243	Magnificat en Re	1728		(Dic.2004)	7	-
244	La Pasión según San Mateo	1729			-	11
525-530	Trio Sonatas para Órgano	1732				
248	Oratorio de Navidad	1733		(Dic 2005)	10	-
211	Cantata del Café	1734		(Oct 2005)	8	-
988	Variaciones Goldberg	1742		(Nov.2004)	14	6
870-893	El Teclado Bien Temperado II	1744			-	9
1079	La Ofrenda Musical	1747		(Nov.2004)	7	4
1080	El Arte de la Fuga	1749		(Feb.2005)	16	6

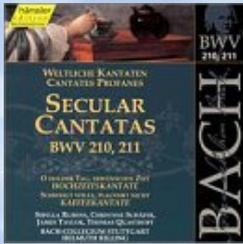
Nota: En esta tabla figuran las obras consideradas más importantes de Juan Sebastián Bach. Mi proyecto original era hacer comparativas de todas ellas pero el proyecto quedó en las que se incluyen aquí. Paradójicamente, las dos obras de Bach que yo (y apesto a que no solo yo) me llevaría a una isla desierta; La Pasión según San Mateo y el Teclado Bien Temperado no se incluyeron a pesar de la gran cantidad de versiones disponibles. Quedan para un posible revisión posterior.

(Octubre 2005)

Comparativa Cantata del Café BWV 211 (1734)

Versión favorita: BACH COLLEGIUM STUTTGART - Helmut Rilling - 1996 - Hänssler

Listado cronológico de versiones comparadas: (total: 8 versiones)

- CONCENTUS MUSICUS WIEN - Nikolaus Harnoncourt - 1968 - TELDEC
Soprano: Rotraud Hansmann ; Bajo: Max van Egmond
- KAMMERORCHESTER BERLIN - Peter Schereier - 1975 - Brilliant
Soprano: Edith Mathis ; Bajo: Theo Adam
- LINDE CONSORT - Hans Martin Linde - 1983 - EMI
Soprano: Rosmarie Hoffmann ; Bajo: Gregory Reinhart
- THE ACADEMY OF ANCIENT MUSIC - Christopher Hogwood - 1986 - L' Oseiau Lyre
Soprano: Emma Kirkby ; Bajo: David Thomas
- ORCHESTRA OF THE AGE OF ENLIGHTENMENT - Gustav Leonhardt - 1994 - PHILIPS
Soprano: Barbara Bonney ; Bajo: David Wilson-Johnson
- **BACH COLLEGIUM STUTTGART - Helmut Rilling - 1996 - Hänssler**
Soprano: Christine Schäfer ; Bajo: Thomas Quasthoff
- ARMSTERDAM BAROQUE ORCHESTRA - Ton Koopman - 1996 - ERATO
Soprano: Anne Grimm ; Bajo: Klaus Mertens
- BACH COLLEGIUM JAPAN - Masaaki Suzuki - 2003 - BIS
Soprano: Carolyn Sampson ; Bajo: Stephan Schreckenberger

Comentarios a las versiones (por orden de preferencia):

Rilling (MB+): Fue la primera versión que tuve la suerte de escuchar, y en un principio partía como favorita cuando me puse a la tarea de realizar esta comparativa. Hay que reconocer que muchas veces la primera versión con la que "enganchamos" con una determinada obra tiende a perpetuarse como la preferencia. Aunque en mi ánimo estaba en desechar esa ventaja, me fue imposible encontrar otra versión que ni siquiera se le acercara. En todos los aspectos, y todo lo objetivamente que pude ser, esta sacaba cabeza con diferencia; Soprano, Bajo, Flauta, Orquesta, Sonido, Separación de voces, Criterio dramático, y sólo la siguiente versión (Suzuki) me hizo preferirla en contados momentos de la obra. Y no es que el resto de las versiones sean malas necesariamente, sino que la de Rilling ganaba por goleada, y aquellas palidecen: La soprano derrocha aire y claridad, y el bajo destaca por su potencia, y fuerza dramática, la flauta inspiradísima se deja oír claramente en cada una de sus frases (hay pasajes donde en casi ninguna del resto de las versiones se aprecia el discurso de la flauta como en la frase " Und wenn jemand mich will laben " del primer aria de soprano). La orquesta, balanceadísima (óiganse las cuerdas en el primer aria de bajo, tampoco se oyen así en ninguna otra versión) El sonido y la separación de las voces son asombrosos, oyéndose todos los detalles, con la reverberación y el balance graves/agudos justos. Sobresaliente. Aunque no pueda considerarse puramente "historicista", la interpretación, muy clara, no viene cargada tampoco con "afectaciones" románticas; a tenor de lo escuchado aquí, no se entiende que Rilling sea tan denostado en algunos círculos.

Suzuki (B+): Si no fuera por la anterior sería también destacada. Versión vital, con atención al sonido y la separación de voces. Claridad en los detalles. La soprano, lo más destacado (el bajo, un tanto nasal, sobresale menos), de registro prístino y control perfecto de la dinámica, en ocasiones superando a la de Rilling. En la

frase de su primer aria "Der süße, der süße, ei, der süße" Suspira mientras entona, y por cierto se oye claramente el sonido de la taza de café contra el plato.

Leonhardt (B+): Junto con la de Suzuki, también destacada. Prístina y de sonido muy cuidado, excelente soprano de claridad y potencia. La flauta también a destacar, de frases fluidas. El clave también sobresaliente. Un único pero, tempo un tanto lento para mi gusto, lo que le resta viveza y hace un poco pesada la escucha en lo que se supone debía ser algo más ligero.

Sobre el resto de versiones sólo unas notas:

Schreier (B): Versión correcta. Buen sonido y flauta sobresaliente. Soprano tal vez un tanto "gorda" y "chillona" para mi oído. Al igual que en el caso de Leonhardt, tempo no muy vivo en ocasiones, lo que le da un carácter demasiado seco para una temática como esta.

Hogwood (B): Muy balanceada en todos sus aspectos. Bajo destacable, nasal, diferente, al límite, pero con buenas dotes dramáticas. Es destacable el tono humorístico, aquí bien perceptible. La Kirkby vibra un poco de más. Versión ágil, viva.

Koopman (R+): Sonido sucio e ingeniería deficiente. Amontonamiento de planos. Interesantes las apoyaturas del bajo. La flauta descompesada y se oye poco, no acaba de engastar en el conjunto. En los recitativos y algún aria un (clavi-) laúd da un registro interesante y diferente.

Linde (R): Las apoyaturas de la soprano son una nota de interés discutible. El bajo no llega. Control del tempo con alguna deficiencia. Un tanto lento. Flauta correcta. Correcto el sonido. Alguna desafinación en el conjunto.

Harnoncourt (R): Soprano excesivamente tremolosa. Bajo corto de aire. Versión rápida, energética. Demasiado eco en una ingeniería deficiente. Esta versión del "adelantado" del "historicismo" suena paradójicamente en cambio más "romántica" que la de Rilling, (por poner un ejemplo) y un poco demasiado "seria" para ser una cantata profana de esta temática intrascendente.

En suma, si quieren apreciar todo el sabor y aroma de un café potente y bien endulzado, no tengo duda en recomendarles que prueben el Café Rilling. Si quieren probar otras opciones y otros aromas distintos tal vez más suaves y más diluidos, denle un sorbo al de Suzuki o Leonhardt, incluso Schreier.

Texto

La música vocal de J.S.Bach, como la de cualquier otro compositor, no se percibe plenamente si se obvia el significado, más en este caso que la escena es tan característica. Aquí, tienen un enlace a una página con el texto original en alemán y la traducción al castellano, frase por frase ->

Versiones que no han entrado en la comparativa y tal vez deberían:

No adquiridas aún y recomendadas por otros melómanos: Marriner

(Diciembre 2004)

Comparativa Magnificat en Re BWV 243 (17_)

V.favorita: Monteverdi Choir & English Baroque Soloists – J.E.Gardiner - 1983 - Philips

2ªfavorita: La Chapelle Royale & Collegium Vocale Gent, Herreweghe, 1990, Harmonia Mundi

Listado cronológico de versiones comparadas: (total: 7 versiones)

MÜNCHENER CHOR & ORCHESTER - Karl Richter - 1961 -Archiv Produktion o Karl Richter - 1970 - Melodya

MONTEVERDI CHOIR & ENGLISH BAROQUE SOLOISTS - John Eliot Gardiner - 1983 - Philips

WIENER SÄNGERKNABEN & CHORUS VIENNENSIS - Harnoncourt - 1984 - Teldec

LA CHAPELLE ROYALE / COLLEGIUM VOCALE GENT - Philippe Herreweghe - 1990 - Harmonia Mundi France

THE SIXTEEN CHOIR & ORCHESTRA - Harry Christophers - 1991 - Brilliant

AMSTERDAM BAROQUE ORCHESTRA & CHOIR - Ton Koopman - 1998 - Erato

BACH COLLEGIUM JAPAN - Masaaki Suzuki - 1998 - BIS

Comentarios a las versiones (por orden de preferencia):

Gardiner (MB): La primera escucha del coro inicial fue un verdadero impacto para mí hace ya muchos años. Dudo que haya páginas más vitales, energizantes que esta pieza y en concreto en esta versión. Ya sólo este milagroso coro, como un chorro de luz apabullante deja a los de las otras versiones en clarooscuro, ya vale la elección. Es la única versión donde perfectamente se oye el simbólico 3 (¿la trinidad?) sobresaliendo sobre la orquesta. Pero es que Gardiner, con unas trompetas que resuenan hasta el cielo y unos timbales atronantes que aciertan en el momento justo, se muestra derrochamente "dionisiaco" en toda la partitura. Más brillante y con un tempo ligeramente más rápido que el resto de las versiones, sin duda se trata de la más vital de ellas. Una delicia el trío "Suscepit Israel" y como las voces se mezclan y a su vez la soprano se funde con el oboe.

Herreweghe (MB-): Versión redonda, contundente, llena, potente, pero tal vez un poco más sorda que la del inglés y un sonido más deficiente que la del japonés. Mientras que en Gardiner brillan los vientos, aquí sin embargo el resonar de la cuerda es insuperable, muy dulce y cálido. Las voces medias están tremendamente inspiradas en "Et misericordia" y "Deposuit potentes"

Suzuki (B+): Quizá se trata de la que presente un mejor sonido (impecable) y un mejor balance entre graves y agudos. Las líneas de las maderas se escuchan mucho mejor que en las otras versiones. La introducción del clavicémbalo en vez del órgano en la mayoría de las piezas (no incompatible con la obras "de chiesa" como pudiera pensarse) da un soplo de aire fresco a la obra. Más limpia y técnica en general que las anteriores, pero el problema es que también resulta un poco más fría, más ausente de "espíritu", para mi gusto. Una auténtica delicia oír a la soprano.

Christophers (B): Me sorprendió en su día pues esperaba menos de ella. Tal vez hay un exceso de eco en la toma de sonido que emborrona un tanto pero que a la vez le da espacialidad. Rápida y brillante como la de Gardiner, introduce también el clave en algunas piezas, como el japonés. La calidez del bajo en "Quia fecit mihi magna" es un punto a su favor. Contralto, esta contralto, en vez de contratenor, tal vez otro, al menos en

el dúo. El órgano, en las piezas en las que interviene, se oye más que en las dos versiones precedentes donde dominan los vientos y las cuerdas, respectivamente

Koopman (R+): Muy correcta en general pero de registro un tanto grueso y sin detalles a destacar. Y aquí incluyo el registro de la contralto, también demasiado grueso para mi gusto. El coro quizás el más compensado y agradable de oír de todos, un bajo cálido y el siempre confiable órgano de Koopman son los buenos puntos de esta versión. Línea de órgano, que, a su vez no acaba de oírse muy bien en las versiones de los Gardiner y Herreweghe y que aquí se aprecia muy bien.

Harnoncourt (R): Al contrario, más brillante que la anterior pero a la vez con demasiado eco. El coro inicial va en un tempo demasiado lento (para mi gusto) sin que por ello aporte nada a cambio e incluso parecieran atascarse en ocasiones. Un poco flojo el control de tempo, en una versión que por lo general no suena muy de los nuevos tiempos por el tempo y por los rubatos, pero tampoco de los viejos. El órgano también se aprecia muy bien aquí.

Richter (R): De acuerdo en que en perspectiva puede resultar un tanto "trasnochada" la versión, rubatos incluidos (los giros de la soprano nos suenan hoy como un desacierto) y de tempo bastante más pesado que el resto, sin embargo saca a la luz detalles que en otras versiones estaban como "escondidos"; como el órgano al que Richter sabe sacar partido en sus momentos (óigase ""Quia fecit mihi magna" p.ej) y que demuestra que no se puede tirar alegremente a la basura este tipo de trabajo, este tipo de lectura donde a pesar de los pesares se descubren algunos momentos mágicos. El sonido, todo hay que decirlo, lógicamente un poco pobre, los instrumentos se estorban unos a otros con el coro sobredimensionado en primer plano y las trompetas también están demasiado encima..

ANEXO: Magnificat "ideal":

Hace unos meses tuve la curiosa, peregrina y dudosa idea de montar un magnificat ideal, haciendo un pastiche entre las distintas versiones escogiendo las piezas que más sobresalían de una manera más o menos coherente. Lo monté en un CD, aquí les presento mi abominación:

Magnificat anima mea - Gardiner

Et exultavit - Gardiner

Quia respexit - Suzuki

Omnes generationes - Suzuki

Quia fecit mihi magna - Christophers

Et misericordia - Herreweghe

Fecit potentiam - Gardiner

Deposuit potentes - Herreweghe

Esurientes - Herreweghe

Suscepit Israel - Gardiner

Sicut locutus - Christophers

Gloria - Richter

Versiones que no han entrado en la comparativa y tal vez deberían:

Ya adquiridas y pendientes de incluir: McCreesh, Academy of Ancient Music

No adquiridas aún y recomendadas por otros melómanos: Reinhart (1950 Winthertur), Kuijken

(Diciembre 2005)

Comparativa Oratorio de Navidad BWV 248 (1733)

Versión favorita: RIAS-Kammerchor/AfAM Berlin, René Jacobs, 1997, Harmonia Mundi France

Listado cronológico de versiones comparadas: (total: 10 versiones)

Münchener Bach Orchester und Chor > Karl Richter - 1965 - Archiv
Wiener Sängerknaben & Chorus Viennensis / Concentus Musicus Wien > N. Harnoncourt - 1972 - Teldec
Dresdner Kreuzchor / Bachorchester der Dresdner Philharmonie > Martin Flämig - 1974 - Brilliant
Monteverdi Choir / English Baroque Soloists > John Elliot Gardiner - 1987 - Archiv Produktion
Chorus and Orchestra of Collegium Vocale Gent > Philippe Herreweghe - 1989 - Virgin Classics
Amsterdam Baroque Orchestra & Choir > Ton Koopman - 1996 - Erato
RIAS-Kammerchor / Akademie für Alte Musik Berlin > René Jacobs - 1997 - Harmonia Mundi France
Bach Collegium Japan > Masaaki Suzuki - 1998 - BIS
Gächinger Kantorei Stuttgart / Bach-Collegium Stuttgart > Helmuth Rilling - 1999 - Hänssler
Choir and Orchestra of Nederlandse Bachvereniging > Jos van Veldhoven - 2002 - Channel Classics

Comentario general:

En estas fechas, e independiente de su "religiosidad", siempre me es agradable volver sobre esta magnífica obra, con sus seis cantatas y la diferente sabor de cada una, así que aprovecho para desearles felices escuchas y que disfruten de las fiestas, amigos bachianos. Seguramente en más de un caso no estén de acuerdo con mis apreciaciones, pero recuerdo que esto no es más que una impresión personal (que seguramente ira cambiando con el tiempo) sobre las versiones, que tienen como centro el disfrute personal y no otros criterios. Aquí van mis movimientos favoritos: La 1ª cantata, grandiosa, seguramente mi preferida, destaca con su impresionante coro de apertura *1. Jauchzet, frohlocket*, el aria de alto *4. Bereite dich, Zion* y la de bajo *8. Großer Herr, o starker König*, plena de júbilo y una más redondas y *celestiales*; una de mis favoritas entre toda la producción bachiana. En la 2ª cantata, más íntima, sobresale por derecho propio la apreciadísima *19. Schlafe, mein Liebster*. En la 3ª se retoma de nuevo el júbilo, con el coro que lo abre y cierra final *24. Herrscher des Himmels* La 4ª de nuevo con un registro más comedido y con su interesante y juguetona aria del eco *39. Flößt, mein Heiland*. La 5ª tiene para mí menos atractivo en general, pero sin embargo contiene una maravilla como el trío *51. Ach, wenn wird die Zeit*. La 6ª y última vuelve con el registro jubiloso y grandioso donde destaco el aria de tenor *62. Nun mögt ihr stolzen* y la apabullante armonización del "coral de la pasión" del sobresaliente *64. Nun seid ihr wohl gerochen* que le deja a uno sentado preguntándose por el milagro de esta música.

Comentarios a las versiones (por orden de preferencia):

Jacobs (MB): Lectura cuasi-perfecta: con la pasmosa agilidad, la viveza y la fuerza resonante orquestal a la que nos tienen acostumbrados los AAM Berlin, de esplendor "terrenal" pero que no renuncia al "espíritu", apreciable sobre todo en sus coros. Alegría y espiritualidad, muy compensada, excelente combinación navideña, redonda además al venir completada por un buen sonido y excelente separación de las voces. Lo mejor es el "dramatismo" que se respira en toda la obra, y Andreas Scholl, por supuesto. Otro detalle interesante es la variedad instrumental en los recitativos, acompañados a veces por clave, por laúd y otros instrumentos de bajo, no sólo por el órgano. Acertado tempo en general con excepción de la sinfonía que encabeza la segunda cantata, tal vez un tanto lenta para mi gusto.

Flamig (MB): De salida, la versión contenida en la integral de Brilliant no contaba como favorita, pero su color instrumental y la claridad que aporta a la escucha de la partitura estuvieron a punto de colocarla ahí. A menudo se oyen fácilmente líneas de bajo en la cuerda, casi inapreciables en el resto de versiones. También el aporte de órgano en el continuo le da un toque especial y la magia los coros infantiles, que en otras podría considerarse fuera de lugar, aquí no me parecen de más. Buenos coros, buenos metales, sobresaliente ingeniería de sonido y color variado, una excelente opción para esta magnífico oratorio. Entre lo menos bueno destacaría el tenor y la soprano, cuyos registros no acabaron de convencerme. Lo mejor, los movimientos corales y orquestales como los que abren y cierran la mayoría de las cantatas. (No completamente una HIP)

Suzuki (MB): Versión correctísima, en un registro un tanto diferente al de los de Berlin, a mi juicio bastante más recogida, más "íntima", más sencilla y clara, y menos ampulosa, que nos permite un acercamiento igualmente válido para esta obra, pero que desde otro prisma podría criticarse relativamente como "con poca fuerza", pero que en ocasiones toca registros de "jubileo", como el el coro 24. Herrscher des Himmels. Destaca la dicción de los cantantes, acaso los más inspirados y los que mejor nota sacaron globalmente de esta comparativa, destacando el alto, de inflexión dramática agradablemente natural.(como ejemplo puede escucharse el aria 4.Bereite dich, Zion,... no deja de sorprenderme la perfecta dicción alemana del japonés)

Gardiner (B+): Versión ágil, viva y rápida "alla Gardiner", casi "apresurada" en ocasiones pero que carece del buen sonido y separación de voces de las ya mencionadas; a veces no se aprecian bien las líneas y se desdibujan los acompañamientos. La soprano inspiradísima pero el alto (mezzo) se antoja demasiado "tremoloso". Entre lo mejor, los coros llenos, potentes y relumbrantes. Movimiento remarcable: aria "del eco".

Veldhoeven (B): La más reciente entre las comparadas, esta versión derrocha buen sonido y calidad en la ejecución instrumental. Amplitud, brillantez y presencia también en los coros, pero los solistas vocales en las arias a mi juicio no están a la altura, alto un tanto tremolosa, el bajo no llega, quizás la soprano sea la que mejor nota saca, globalmente hablando. Mejores números: los corales y el cierre.

Herreweghe (B-): Las versiones de Herreweghe destacan por un registro bachiano más recogido (opuesto al supuestamente más "terrenal" Gardiner). Aquí tampoco se sale de la regla, resultando una lectura correcta pero tal vez demasiado contenida para esta obra. Parada, adusta, tempo excesivamente lento en ocasiones. Mejor movimiento: 19. Schlafe... impresionante. También su sinfonía de la segunda cantata es de mis favoritas.

Richter (B-): No siendo una lectura 'HIP', la visión de Richter se me hace aún hoy en día muy muy disfrutable, más que otras "historicistas" situadas al final de esta lista. Aún de sonido sordo y registro un poco "vetusto" tiene pasajes a mi modo de ver bastante inspirados (p.ej: el coro final, es uno de los que más aprecio). Metales bastante resonantes, fagotes y cuerdas agradables comportan un sonido orquestal apreciable. Lo mejor: el tenor y los movimientos corales.

Rilling (R+): Interpretación normalita, pero agradable y de buen sonido, quizás un tanto gordo. Redonda. Tenor y bajo demasiado afectados (edulcorados) para mi gusto en una no HIP, típicamente *rillingiana*. En general aprecio los movimientos orquestales sobre las arias en esta ocasión. Majestuoso rapidísimo coro final

Koopman (R): Si bien otras grabaciones de Koopman me parecen de interés (y no me refiero a su brillantísima ejecución organística, sino a su dirección), esta versión del oratorio navideño a mi juicio palidece bastante ante el resto. Las arias resultan bastante aburridas y los coros no están muy inspirados. Poca fuerza en una versión bastante anodina, aunque de tempos bastante rápidos. La mejor, la cuarta cantata.

Harnoncourt (R): Casi todo lo dicho para la versión de Koopman cabe aquí. Soprano niño, lo que a buen seguro a muchos no agrada. Además, tempo generalmente lento para mi gusto, versión apagada y sin mucho espíritu. Demasiado trémolo en el alto. En fin, que no es que crea que acabe por ser *mala* la versión, pero *comparativamente* es la última que elegiría entre las diez mencionadas.

Versiones que no han entrado en la comparativa y tal vez deberían:

No adquiridas aún y recomendadas por otros melómanos: Jochum, Christophers, King

(Noviembre 2005)

Comparativa "Sei gegrüßet, Jesu gütig" BWV 768 (1700)

Versiones favoritas: "Organ Works vol. 9" - Ton Koopman - 1999 - Teldec

"Dorische Toccata und Fugue, Passacaglia, .." - Karl Richter - 1978 - Archiv

Listado cronológico de versiones comparadas: (total: 11 versiones)

- "Das Orgelwerk, Disc 10 " - 1970 - Helmut Walcha
- "Dorische Toccata und Fugue, Passacaglia, .." - Karl Richter - 1978 - Archiv
- "Das Orgelwerk, Disc 2" - Wolfgang Stockmeier - 1981 - Art & Music
- "St. Laurenskerk Alkmaar" - Leo van Doeselaar - 1987 - Fidelio
- "Opera Omnia, Disc 3" - Ton Koopman - 1988 - Novalis
- "Organ Works vol.11" - Hans Fagius - 1988 - Brilliant
- "Integral" - André Isoir - 1988 - Calliope
- "Chorale Partitas" - Simon Preston - 1990 - Deutsche Grammophon
- "Thomaskirche Leipzig Orgelwerke" - Ullrich Böhme - 1996 - Salicet
- "Masterpieces from the Weimar period" - Kay Johannsen - 1998 - Hänssler
- "Organ Works Vol. 9" - Ton Koopman - 1999 – Teldec

Comentario general:

Había que hacerle urgentemente un hueco al órgano en estas comparativas, y que mejor que esta obra que tal vez sea la más larga (unos 20 minutos) de Bach en este instrumento. Se trata de una "Partita", no en el sentido de "Suite" sino de un tema con variaciones, 11 para ser exactos. Si lo pensamos, es sorprendente la fecha de composición: 1700(-08), es decir cuando Bach contaba 15 (de 15 a 23 años de edad), con lo cual se demuestra las enormes dotes que ya Bach demostraba para el oficio, y su ánimo "enciclopedista" demostrando lo que podía dar de sí una determinada forma. Son doce piezas a cual más interesante e inspirada, un verdadero "tour de force" de las variaciones canónicas

Comentarios a las versiones (por orden de preferencia):

Koopman II (MB+): Resulta pasmoso el dominio que posee Koopman cuando se pone a darle expresividad al ornamento. Mordentes, trinos, apoyaturas, que más que estorbar realzan como nunca el discurso melódico en que el dominio técnico no desmerece a la intensa emoción que puede transmitir la obra. Registros llenos y variados aprovechados por una toma y proceso de sonido excelente, en una interpretación casi perfecta. Variaciones sobresalientes: I, III, V, VI, VII, X. Para mí, la Xª variación es el culmen de esta interpretación. Casi una oración, un ruego a lo trascendente, una meditación musical, un recogido monólogo que pone los vellos de punta por su belleza y en no pocas ocasiones me hace llorar.

Richter (MB): Fue una suerte que fuera esta la primera versión que escuché de esta magnífica obra, que en enseguida me atrapó. Se trata de un verdadero dechado de interpretación organística por parte de Richter, que sobrevive en las alturas a pesar de los años transcurridos. Registros brillantes, plateados y variados. Interpretación soberbia. Variaciones sobresalientes: III, V, VII (como se hace respirar a ese órgano!!), IX X Si la X en manos de Koopman era una oración, en manos de Richter es una calidoscópica catedral de acordes como arbotantes y donde el "cantus firmus" sugiere torres en forma de pináculos que rozan el cielo.

Koopman I (MB): Grabación anterior de Ton Koopman. La más rápida de las 11 comparadas. Vale casi todo lo dicho de su segunda grabación. Aunque once años no pasan en balde (el sonido mejoró y el poso de la maestría en la digitación del organista), esta grabación rivaliza ya por si sola con la de Richter. Mejores variaciones: I, III, VI, VII (Por cierto que la VIIª es una de las pocas variaciones que Koopman en sus dos grabaciones hace más lenta que Richter; tanta es la diferencia que parece otra variación. Con esta grabación descubrí esta variación y sus saltos de 7ª y 8ª descendentes, saltos que en la versión de Richter lamentablemente no se distinguen). Solamente prefiero la variación IX a la segunda grabación. Nota: No sé porque extraña razón casi todas las versiones, todas excepto Koopman, Preston y Johannsen, cambian el orden de las variaciones VI y VII, ejecutando primero la VII. (Puede que sea por el orden en el tipo de compás. C,C,C,C,C,C, **12/8, C**, 24/16, 3/4, 3/4, C)

Johannsen (B): De las últimas versiones que he adquirido, fue una sorpresa para mí. Toma de sonido sobresaliente que saca partido a los bellísimos registros del órgano, de gama muy rica, a destacar sobre todo la trompetería, dando la impresión de encontrarse en el interior de una iglesia contemplando sus vidrieras. Interpretación correcta, sin excesos, aunque con algunos altibajos. Mejores variaciones: I, IV, IX

Bohme (B): A este disco le tengo una querencia especial, ya que lo compré en el mismísimo Santo Tomás de Leipzig, y está grabado allí. Bohme supera el listón y cuenta como aliado con los bellos registros del órgano de la Thomaskirche. Sabe darle un carácter vivo cuando corresponde y ser pausado y delicado en otros momentos, pero paradójicamente guardando en general una gran regularidad y redondez, sin que sea, al menos para mí gusto, posible destacar especialmente variaciones más o menos inspiradas.

Walcha (B-): A pesar de sus limitaciones, Walcha era un maestro, y aun contando el sonido un tanto apagado de la grabación, se nota, siempre cuenta como referencia. Aun así, se echa de menos la viveza, el carácter y riesgo en la interpretación de los precedentes. Mejores variaciones: III, VIII, X

Preston (B-): Versión más que correcta, de sonido amplio y brillante. Variada en registros. Más que suficiente para conocer de buena mano esta obra. Mejores variaciones: III, V, VIII

Doesselar (R): Una interpretación suficientemente solemne y respetuosa, que se nota conoce bien la partitura, apoyado por el hecho del sonar lejano del órgano lo que le da un aire vaporoso, agradable en ocasiones, pero que sin embargo en conjunto puede resultar ora poco vivo, ora cansino y monótono. Mejores variaciones: IV, VI, VIII

Isoir (R): Interpretación correcta, quizás de tempo un poco pausado en ocasiones (resultó ser la más lenta de las 11 versiones comparadas), pero que en mi opinión ha sacado poco jugo de los bellos registros del órgano. De nuevo una deficiente ingeniería afea aún más el resultado final dándole una cierto carácter "sucio" al sonido. Mejores variaciones: I, III, IV, VII

Fagius (R-): Ejecución mínimamente correcta pero un tanto deslucida y apagada, poco suelta. Buen sonido pero la ingeniería no saca partido de los registros, que en muchos casos acaban en confusa mezcla. Mejor variación: X

Stockmeier (M): Digitación mecánica y casi de principiante. Parece que el tempo lo marca la habilidad del organista, que no pudiera ir más allá. Sonido deficiente, demasiado cercano.

Versiones que no han entrado en la comparativa y tal vez deberían:

No adquiridas aún y recomendadas por otros melómanos: Lionel Rogg, Helmut Tillmanns

(Noviembre 2004)

Comparativa Variaciones Goldberg BWV 988 (1742)

Versión favorita: Murray Perahia - 2000 - Sony (Piano)

Versión alternativa: Pierre Hantaï - 2000 - Opus 111 (Clavicémbalo)

Listado cronológico de versiones comparadas: (total: 14 versiones)

Glenn Gould - 1955 - Sony (Piano)
Gustav Leonhardt - 1978 - Harmonia Mundi (Clavicémbalo)
Glenn Gould - 1981 - Sony (Piano)
Scott Ross - 1988 - Erato (Clavicémbalo)
Keith Jarrett - 1989 - ECM (Clavicémbalo)
Barenboim - 1989 - Erato (Piano)
Nodar Gabunia - 1996 - HDC (Piano)
Pieter-Jan Belder - 1999 - Brilliant (Clavicémbalo)
Jacques Loussier - 1999 - Telarc (Trío de Jazz)
Murray Perahia - 2000 - Sony (Piano)
Pierre Hantaï - 2000 - Opus 111 (Clavicémbalo)
Uri Caine - 2000 - WDR (Alternativa)
Canadian Brass - 2000 - BMG (Cuarteto Vientos)
Andras Schiff - 2003 - ECM (Piano)

Comentarios a las versiones:

Versiones en Piano:

Perahia (MB): Mi preferencia personal, hay que aclararlo antes, es el piano como instrumento en la ejecución de la obra teclística genérica y para clavicémbalo de Bach, la discusión sobre esto creo esta fuera de tema, al tratarse de una comparativa personal. Sólo diré que el piano a mi juicio favorece la expresividad y separación de voces, aunque también respeto el punto de vista de los partidarios del clave a ultranza. Dicho esto, entre las versiones de piano, en su día Schiff desbancó a Gould en mis preferencias, pero luego Perahia quitó el sitio a Schiff. Las razones: Perahia es generoso en el ornamento, varía y cuida la dinámica en las repeticiones y muestra una independencia pasmosa de las manos (como mero ejemplo puede escucharse con atención la variación 7 en ocasiones en una mano se oye picado y en otra ligado, con una interpretación arriesgada pero nunca fallida, un agradable balanceo en los adornos, con ideas propias como en las suspensiones). (Otro ejemplo, la variación 18, óigase la marcada ornamentación en el bajo, y segundas repeticiones más piano, más contenidas) Un verdadero lujo este torrente de notas. Variaciones a reseñar: 7, 8, 14, 18,

Schiff (MB): Mi preferencia antes de escuchar a Perahia, la de Schiff es tal vez la versión más "musical" en cuanto bella, un tanto menos técnicamente sobrada que la del americano, sin embargo tiene momentos auténticamente sublimes como la variación 28 que suena incluso "impresionista". Este hombre verdaderamente ama esta obra. Variaciones notables: 5, 13, 25, 28

Gould (81): (MB) Una grabación histórica, ya documento, del genio canadiense, que se sigue disfrutando hoy en día, aunque este en cierta manera, un tanto superada por su relativa "sequedad", pero en algunos aspectos

no tan superada. A Gould siempre es una delicia oírle, murmullos incluidos y más aún verle. Quizás la más personal de las versiones, e incluso de las más técnicas y arriesgadas con una formidable separación de las voces, un pasmoso control de los rallentandos y acelerandos, y una característica diferenciadora variación a variación. Algo que a algunos no nos gusta es el escamoteo de las repeticiones. Variaciones a reseñar: 3, 14, 18, 29

Barenboim (B): Para tratarse de una grabación en vivo, resulta una lectura más que correcta. En ocasiones escaso control del tempo o lecturas un tanto arriesgadas (un poco "alla Gould" pero sin ser Gould (véase la variación 7 p.ej)) que a la vez le da al disco su encanto y carácter. Las consabidas toses del respetable afean alguna pieza. Variaciones remarcables: 5, 13, 19

Gould (55) (B): Obviamente Gould prefería su versión del 81, pero en esta se trasuntan las virtudes y a la vez la adolescencia técnica de la juventud. De una velocidad de vértigo, no superada, en algunas variaciones, siempre quedará en la memoria su Aria. Sonido un tanto deficiente. Variación a reseñar: Aria

Gabunia (R): Esta irregular versión la encontré en esos barriles de saldo por dos duros, pero lo bueno que tiene esta magna obra bachiana tan versionada es que al tener tantos caracteres y ser tan conocida, sus posibles lecturas se multiplican por cientos de teclistas, y por 32. Sólo por la variación 19, ya vale la escucha y mucho más que los dos duros. La lectura de la decimonona variación es de tal claridad, simplicidad, que creo que extrae toda la belleza de esta pequeña pieza como ninguna otra versión de los "consagrados". (pueden seguirse muchas melodías alternativas dentro de su carácter de "Caja de música")

Versiones en Clavicémbalo:

Hantaï (MB): En un caso como éste tiene sentido el epíteto "versión alternativa", en el instrumento original Hantaï se lleva de calle al resto en la mayoría de las comparativas, y no sin razones; Una línea clara, un registro del instrumento delicioso, y una interpretación que se mantiene fluida en todo momento.

Ross (MB): Mi segunda versión favorita en clave, durante un tiempo dudé entre esta y la de Hantaï; de un sonido más apagado y menos agradable que ésta, sin embargo con unos toques más personales, guiños interpretativos y carácter heterogéneo entre las variaciones.

Leonhardt (R+): La de Leonhardt fue para muchos la grabación referencial en su día, y la verdad es que no tiene lo que se dice defectos muy apreciables, de una musicalidad notable en ocasiones, carece, sin embargo, de la fluidez de Hantaï, y las notas a veces llevan una sucesión un tanto brusca, que incluso pareciera "atascarse" en momentos (óigase comparativamente la variación 1, por ejemplo, para percibir las diferencias).

Keith Jarrett (R): Curiosa versión, donde se puede apreciar levemente un cierto "swing" jazzy del intérprete referenciado a ese mundo. ¿El bajo es potente, o es que el sonido es pastoso? En cualquier caso llama la atención el registro y la potencia (la separación de las voces sólo en ocasiones se hace muy fácil) de las notas graves (óigase p.ej la variación 13 donde se aprecia perfectamente la vibración de la cuerda).

Jan Belder (M): Grabación muy irregular, Jan Belder apunta en ocasiones generosidad en los adornos, pero en otras parece inseguro como si anduviera con cuidado de no tropezar en un recodo difícil con la partitura.

Versiones Alternativas:

Canadian Brass: (B) Sólo para los que estén dispuestos a una lectura un tanto distinta de la genial partitura, vaya esta cuidada transcripción para quinteto de vientos ... en momentos hecha con tanta naturalidad que para el desconocedor, pareciera que la obra está compuesta para esos instrumentos. Por otro lado, desagradará a los puristas, y tampoco es que ofrezca una lectura mucho más fácil del contrapunto, en parte debido al, naturalmente, largo ataque de los vientos. Variación aconsejada: 13

Loussier: (R-) Un paso más allá, a mí la verdad se me hace muy agradable su escucha... a pequeñas dosis. Hay que reconocer que una lectura así es en cierta manera interesante, un jarro de agua fresca... aunque a algunos cambiarían lo de "fresca" por "fría". La verdad, creo que el único que brilla en el trío es el propio Loussier, y el bajo y el batería por una parte no son muy "jazzy" sino bastante encajonados y por otro lado más que ayudar parece que están puestos por el ayuntamiento y acaban estorbando al "jefe". En todo caso, estoy seguro que tiene que haber equidistancias más agradables e inspiradas entre Bach y el Jazz... y que suenen a la vez más Bach y más Jazz que esta. Sigo esperando.

Caine: (B) Si acaso la más original propuesta en torno a las Goldberg que tenga noticia. En total 72 piezas de lo más heterogéneo, desde el clave e instrumentos antiguos, pasando por el piano hasta la electrónica pasando por tratamientos y estilos de lo más variopinto; blues, poemas, latino, brasileña, tango, vales, referencias a Händel, Mozart, Vivaldi, Rachmaninoff, al Dr.Jekyll.... que van más allá de basarse en las 30 variaciones originales. Una interesante y a la vez desigual propuesta para mentes abiertas, actuales, especulativas y con pocos escrúpulos... sobre la variación de las variaciones Variaciones a reseñar: Disco1, pista 20 (no corresponde a ninguna de Bach, en plan soul) Disco2, pista 13 (variación 19 con poema incluido) Disco2 pista 32 (variación sobre el aria, del propio Caine)

Versiones que no han entrado en la comparativa y tal vez deberían:

Ya adquiridas y pendientes de incluir:

Pinnock, Arrau, Nikolayeva, R.Tureck, Wihlhem Kempff, Koroliov (6)

No adquiridas aún y recomendadas por otros melómanos:

Hantai II (Mirare), E. Pith, Jacottet, Celine Frisch, Koopman, Landowska, Charles Rosen, Angela Hewitt

(Julio 2005)

Comparativa Conciertos de Brandeburgo BWV 1046 a 1051 (1723)

Versión favorita: AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN - 1999 - Harmonia Mundi

Versión alternativa: Switched On Brandeburgs - Wendy Carlos - 1980 - East Side Digital

Listado cronológico de versiones comparadas: (total: 15 versiones)

I MUSICI - 1965 - Philips

ARS REDIVIVA CHAMBER ORCHESTRA - Munclinger - 1965 - Supraphon

MUNCHENER BACH ORCHESTER - Karl Richter - 1967 - Archiv

Bruggen, Kuikjen, Kuikjen, Bylsma, etc - Leonhardt - 1977 - Sony

THE ENGLISH CONCERT - Pinnock - 1979 - Archiv

ACADEMY OF ST.MARTIN IN THE FIELDS - Marriner - 1980 - Philips

Switched On Brandeburgs - Wendy Carlos - 1980 - East Side Digital

CONCENTUS MUSICUS WIEN - Harnoncourt - 1981 - Teldec

ACADEMY OF ANCIENT MUSIC - Hogwood - 1985 - L'Oiseau-Lyre

MUSICA ANTIQUA KÖLN - Goebel - 1987 - Archiv

BACH FESTIVAL ORCHESTRA - Yehudi Menuhin - 1989 - EMI

LE CONCERT DES NATIONS - Savall - 1991 - Astrée-Auvidis

AMSTERDAM BAROQUE ORCHESTRA - Koopman - 1996 - Erato

AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN - 1999 - Harmonia Mundi

ORCHESTRA of the AGE of ENLIGHTENMENT - Monica Hugget - 1999 - Virgin Classics Veritas

Estuve pensando si incluir o no CAFE ZIMMERMANN (Valetti, Frisch, Baroni, Torunczyk, etc) - 2000/2005 -

Alpha (Varios/Incompleto) pero me parece que no es justo hacerlo hasta que completen la serie, aunque

seguramente merecerían un puesto bastante alto

Comentarios a las versiones (por orden de preferencia):

AAM Berlin (MB): Una sorprendente bocanada de aire fresco que, en mi opinion, supera globalmente aunque tal vez por muy poco las versiones de referencia de Goebel y Savall; fresca, prístina, con un sonido auténtico que no sacrifica ni musicalidad, ni gracia, ni "sonido antiguo". Las maderas, espléndidas, la cuerda del concertino, inspiradísimas. Donde los demás son comedidos, la Akademie arriesga, donde los demás simplemente ejecutan, los de Berlín interpretan y vuelan. Sólo hay que oír, como ejemplo, el allegro inicial del cuarto concierto para apreciar la diferencia; escúchese como suena la madera y como engasta con el estado de gracia del fraseo del violín. Buen sonido, excelente dinámica y mezcla de planos.

Goebel (MB): Cristalina, danzarina y enérgica versión de MAK, como nos tiene acostumbrados. Versión de referencia desde su edición. Sonido casi perfecto, seguramente el mejor en este aspecto. En cuanto a los planos a lo mejor un poco escasillo en los bajos, o los vientos un tanto alejados. lo que en ocasiones puede restar musicalidad y contraste y darle demasiada "agudeza" al resultado final. Musicalmente excelente. Clave

inspiradísimo en el 5º. Tempo muy rápido, en ocasiones demasiado, excesivo, exagerado para mi gusto; el allegro final del 3º parece más bien un presto, al igual que el allegro inicial del 6º, casi un despropósito, donde se va en detrimento de la claridad y el disfrute de la pieza. Seguramente si no fuera por estos detalles, la habría escogido como nº1.

Pinnock (MB-): Versión más que correcta, muy viva y disfrutable, plena de momentos álgidos. Entre las mejores. Enérgica pero contenida, no acelerada. El sonido y la ingeniería de planos quizás podría mejorar, pero en general el contrapunto queda favorecido; se escuchan los detalles que en otras ejecuciones son de difícil aprecio. Control del tempo bueno, pero mejorable. Los mejores: 2º, 3º y 6º

Savall (MB-): Esta bella y excelente interpretación aporta sobre todo elegancia y una expresividad fuera de toda duda, por si quedara alguna de que historicismo y expresión no han de estar en modo alguno reñidos. Los oboes, las trompas, la cuerda concertina, el clave, todo remarcable e, insisto, muy expresivo, de registros muy bellos dando su "sabor" correcto y característico a cada uno de los seis. Bellísimos los movimientos lentos. Lo menos bueno: la mezcla de sonido; en ocasiones un tanto gordo que esconde planos y un excesivo eco que estropea y afea el, a pesar de todo, buen resultado final.

The Orchestra of the Age of Enlightenment (B+): Otra referencia reciente. La verdad es que hasta aquí, entre las mencionadas, cuesta decidirse. En este caso, como en AAM de Berlín, excelente sonido antiguo, de la cuerda, de la madera, líneas inspiradas, claridad en el fraseo y tal vez sólo un poco más aguda y no tan viva como aquella.

Koopman (B): Versión enérgica, rápida, entusiasta tal y como nos tiene acostumbrados Koopman. Pero frente a los anteriores, poco que destacar, y teniendo en cuenta la fecha de grabación, aporta poca cosa nueva. Agradable, pero un tanto seco y áspero. Aunque sea siempre escuchar a Koopman a las teclas, el clave suena demasiado sobre los demás instrumentos y seguramente eso haga que se confundan un tanto los planos y haga chirriar el conjunto. Poca claridad. El mejor, el 4º

Marriner (B-): De las versiones "convencionales" y no historicistas, de lo mejor. No ha envejecido mal esta interpretación que a "autenticidad" sobrepone musicalidad y en ocasiones transmite más que muchas otras versiones historicistas de los 80. Por momentos eufónica, pero con algunos altibajos, se puede seguir disfrutando de otra lectura distinta de estos conciertos. Cálida y viva. Los mejores: 4º y 6º

Richter (B-): Otra versión mínimamente aceptable entre las no historicistas. Aunque más antigua, (se aprecia en muchas ocasiones la deficiencia en el sonido y el "amontonamiento" de planos), conserva en contados momentos una agilidad, viveza y musicalidad ya sorprendente para las fechas de grabación. Una revelación en su día que, afortunadamente, ya ha sido superada con creces.

Hogwood (B-): Una versión correcta, pero un tanto pausada donde virtudes y defectos se equilibran, los de la Academy no llegan ni de lejos a sus "pares" alemanes de la Akademie de Música Antigua. Estos no arriesgan, están demasiado comedidos. El sonido y el balance de los planos no es de lo mejor, los bajos ensucian un tanto el conjunto y desdibujan los planos. Sin embargo las cuerdas contrastan bien. Es en los movimientos lentos donde más brilla la Academia de Música Antigua. En algunos casos, demasiadas libertades con la partitura, (en el solo de clave del 3º hay ocasiones en que no toca la partitura, o se toca otra que nada tiene que ver con la que Bach escribió, que yo sepa)

Muncliger (R-): De momentos muy expresivos, enérgicos y agradables, sin embargo un tanto irregular, ejecución con algunos defectos técnicos y musicales en la interpretación, que se intentan solventar con voluntarismo, los instrumentos y los planos se pisan unos a otros. Como el vino joven, esta orquesta necesita mucho más trabajo y años. El mejor, el 2º

Harnoncourt (R-): Esta grabación del "viejo historicista" ha quedado ya un poco relegada al olvido y no sin cierta razón. Entre los Goebel, Savall, Pinnock, Hogwood, queda un tanto empequeñecida. Tal vez con la excepción del 5º y 6º conciertos, en general demasiado agitado, o un uso excesivo del rubato en ocasiones.

Leonhardt (M+): Versión de sonido pobre y ejecución sin alma, sin vida: Los bajos pesados y repetitivos. El menos malo; el 6º

I Musici (M): Interpretación no historicista ya antigua y que no ha envejecido nada bien. Demasiado eco, las maderas y los metales destacan muy poco. Sin espíritu, débil, sin convicción, aunque de vez en cuando pueda surgir la magia (6.2) no es lo usual.

Menuhin (M): Otra versión para el olvido, confusa, obtusa, oxidada, ingeniería de sonido deficiente y ni siquiera donde se suponía que debía aportar algo, la cuerda, se dice nada de interés.

Mejores versiones, por conciertos

Estas serían mis preferencias, y mis razones, concierto por concierto:

1º - AAM Berlín o Goebel - Los planos de la AAM, los *corni da caccia* en ambos, sobre todo Goebel.

2º - AAM Berlín o Pinnock - Claridad y viveza.

3º - Pinnock - El contraste de planos y la percepción de los detalles contrapuntísticos.

4º - AAM Berlín - El violín concertino.

5º - Goebel - El clave inspirado.

6º - Pinnock o Savall - El resultado musical y artístico.

Comentario particular a *Switched on Brandenburgs*

Un apartado especial aquí para recomendar encarecidamente la versión de Wendy Carlos de estos conciertos, ya que no sería justo meterla en el mismo saco. Creo sinceramente que todo buen aficionado a estos conciertos debería conocer esta versión, y no porque Carlos sea un mago de los sintetizadores, sino por el increíble resultado musical conseguido. Quien no la haya escuchado y se esté imaginando algo frío y cuadrulado, se equivoca de medio a medio. Carlos es un músico excelente que aplica su conocimiento musical, su gusto e inteligencia en cada movimiento y en cada frase. Y en este caso la tecnología electrónica ofrece toda su potencia en beneficio del contrapunto de estas obras maestras del viejo peluca. No hay ninguna otra versión donde las líneas aparezcan tan claras, donde haya tantas dimensiones. Pero no es sólo eso, los timbres, exquisitamente escogidos, los tempos admirablemente controlados lanzan los brandemburgueses bienaventuradamente hacia el futuro. Vale la pena dejar de lado, aunque sea momentáneamente, los prejuicios si aún no se ha disfrutado de esta auténtica maravilla.

Versiones que no han entrado en la comparativa y tal vez deberían:

Ya adquiridas y pendientes de incluir:

CONSORT OF LONDON - Robert Haydon Clark - 1990 - Brilliant

OREGON BACH FESTIVAL ORCHESTRA - Rilling - 1996? - Hänssler

No adquiridas aún y recomendadas por otros melómanos:

IL GIARDINO ARMONICO - 1997 - Teldec

CAFE ZIMMERMANN (Valetti, Frisch, Baroni, Torunczyk, etc) - 2000/2005 - Alpha (Por completar)

(Noviembre 2004)

Comparativa La Ofrenda Musical BWV 1079 (1747)

Versión favorita: STUTTGARTER KAMMERORCHESTER - Munchinger - 1977 - Decca

Listado cronológico de versiones comparadas: (total: 7 versiones)

STUTTGARTER KAMMERORCHESTER - Munchinger - 1977 - Decca

MUSICA ANTIQUA KÖLN - Goebel - 1979 - DG

ACADEMY OF ST.MARTIN IN THE FIELDS - Marriner - 1979 - Philips

B.KUIJKEN, S.KUIJKEN, W.KUIJKEN, R.KOHNEN - 1995 - Deutsche H.M.

G.V.D.GOLTZ, K.KAISER, E.WEBER, K.V.D.GOLTZ, M.BEHRINGER - 1999 - Hänssler

NETHERLANDS BACH ENSEMBLE - Koestveld - 1999 - Brilliant

CONCERTS DES NATIONS - Savall - 1999 - Alia Vox

Comentarios a las versiones:

Munchinger: (MB) A pesar de no puede considerarse una versión "historicista", a mi juicio tiene muchos puntos fuertes y una ejecución totalmente disfrutable que merecen que la escoja. La versión del *ricercare* a 3, para cuerda hace las voces más distinguibles y a la vez llenas. Lo mismo para el 1er canon perpetuo (ahora también con oboe) y para una versión increíblemente inspirada del canon aumentado inverso a mi juicio absolutamente insuperada. La sonata, en parte por la bella línea de la travesera, complementa una versión en muy equilibrada, calidoscópica y disfrutable de esta obra, a veces injustamente tratada de "poco amigable"

Goebel: (MB) 2ª Versión favorita. La otra cara obligada, la referencia historicista por antonomasia (que supera con creces a la de Savall, a mi juicio), de una belleza apabullante en algunos pasajes. La sonata, espléndida y línea prístina. Posiblemente el único punto flaco, si lo hay, la relativa parquedad instrumental (no achacable estrictamente a lo historicista de la versión)

Hnos. Kuijken: (B) El *ricercare* a 6 es quizás el que más me gusta de todas las versiones. Lo mismo para la fuga canónica. La sonata también muy correcta y vital.

Savall: (B) Un punto a favor es su "didactismo"; la entrada en los cánones se retrasa a fin de apreciar mejor la relación entre las voces. Como en el caso de "Quarendo invenietis" del que se ofrecen soluciones separadas. Otro punto es la interpretación de Hantaï al clave, que sobresale sobre todo en los *ricercare*.

Brilliant: (R) Quizás exceptuando la sonata, el resto no ofrece ningún momento brillante.

Hänssler: (R) De ejecución correcta, pero aquí sobresalen nada más que un par de cánones (canon cangrejo, canon unisón). El teclado (¿clavicordio? ¿pianoforte?) despista y resulta un tanto anacrónico con el resto.

Marriner: (M+) De tempo bastante pesado y en general versión ya un tanto trasnochada

Versiones que no han entrado en la comparativa y tal vez deberían:

Ya adquiridas y pendientes de incluir:

Ensemble Sonnerie, Harnoncourt, Freiburg Baroque Orchestra, Nikolayeva (solo *ricercare*) (4)

(Febrero 2005)

Comparativa El Arte de la Fuga BWV 1080 (1)

Versión favorita: ... (leer más abajo)

Listado cronológico de versiones comparadas: (total 16 versiones):

Helmut Walcha - 1956 - Archiv
Gustav Leonhardt - 1969 - DHM
AC. ST. MARTIN IN THE FIELDS - N.Marriner - 1974 - Philips
Glenn Gould - (grab. 1962/67/81) - 1997 - Sony
(+ The Gould Variations - 2000 -Sony)
Grigory Sokolov - 1982 - Opus 111
MUSICA ANTIQUA KÖLN - R.Goebel - 1984 - Archiv
Borciani String Quartet - 1985 - Nuova Era
HESPERION XX - Jordi Savall - 1986 - Astreé Audivis
Berliner Saxophone Quartet - 1990 - CPO
Tatiana Nikolayeva (Piano) - 1992 - Hyperion
Ton Koopman y Tini Mathot - 1993 - Erato (Clavecines)
Keller Quartett (String Quartet) - 1997 - ECM
Menno van Delft -1999 - Brilliant (Clavecín)
André Isoir - 2000 - Calliope (Órgano)
LES VIOLONS DU ROY - B.Labadie - 2000 - Dorian Recordings
Michael Ferguson - 2003 - Biorolius (Órgano)

Comentario preliminar:

Esta comparativa me ha resultado especialmente compleja por lo heterogénea, por una parte, pero me ha resultado fructífera e instructiva incluyendo un par de agradables e inesperados encuentros discográficos cuyos descubrimientos ya justifican el trabajo.

Incluso para algunos bachianos viejos, esta partitura resulta un poco "áspera" y abstracta en demasía, pero un acercamiento diagonal y cíclico a ella tiene lo bueno y lo malo de los gustos adquiridos, como el café y el buen vino. Este viaje zigzageante por las épocas y los instrumentos también tiene el amargor de encontrarse una y otra vez con el truncamiento vital del viejo y amigo maestro Juan Sebastián, pero también su buqué contrapuntístico inmortal, y las delicias de su arte intemporal.

A diferencia del resto de obras que he traído a estas comparativas, esta vez no voy a indicar ningún favorito sino varias versiones recomendadas, porque no lo tengo con claridad, o es que tengo varios. O tal vez es que está aún por llegar esa versión "definitiva.... al fin y al cabo cada instrumento o combinación de ellos, en este caso que no se indicó ninguno, aporta sólo una rayo de luz a este objeto calidoscópico tal vez si Koopman se sentara al órgano e interpretara "Die Kunst Der Fuge"

Comentarios a las versiones recomendadas:

Savall (MB): Ha sido mi versión favorita durante mucho tiempo, básicamente porque fue con esta con la que profundicé en la partitura y me enamoré de ella. Un punto a su favor es su variedad instrumental, sus piezas interpretadas en cuarteto de vientos son tremendamente bellas e inspiradoras, en especial los contrapuntos I y IV (donde los vientos suenan nasales, casi a voz humana). El contrapunto es magníficamente apreciable, sin perder ese sabor "viejo" de la partitura, pero tal vez un tanto "lánguido" en general.

Goebel (MB): Otro "Must have". Alterna piezas para cuarteto de cuerda y clave (para mi gusto aunque de vez en cuando suponen aire fresco las piezas en clave sólo no sacan toda la complejidad y belleza de la partitura) y en algunas piezas ambos ¿Qué decir del estilo MAK? Pues que es perfecto, y bastante más vital que la

versión anterior. La forma de finalizar el contrapunto XIV no es muy ortodoxa que se diga, pero sólo afecta a un par de notas de la partitura original (se come 7 notas acaba en el principio del último compas cambiando a mayor el acorde menos, dándole carácter conclusivo cuando normalmente se ejecuta tal cual la partitura, con ese truncamiento suspensivo, yo personalmente lo prefiero de esta última manera). (En las versiones donde no indico nada, es que se ejecuta así)

Violons du Roy (MB-): Esta versión la tenía hace mucho tiempo arrinconada, sin decidirme a hincarle el diente, pero me ha sorprendido muy gratamente. En primer lugar por su lectura amplia de la partitura y su variedad instrumental, piezas para cuerda, órgano, clave. La verdad, es justo reconocerlo, es que el organista no anda muy fino en ocasiones. El sonido es muy bueno dando una mejor presencia en los bajos que las versiones anteriormente mencionadas. Adiós al aburrimiento y a la abstracción que supuestamente se asocia a esta obra. Sólo hay que oír aquí el contrapunto IV o el canon a la 8ª para darse cuenta que estamos ante piezas tan "cantables" como los brandemburgueses, por poner un ejemplo.

Koopman (B+): Una agradable sorpresa, esta versión única y preciosista a cargo de dos claves. La verdad es que no deja indiferente tal profusión de mordentes, trinos y apoyaturas a cargo del afamado holandés, de conocido estilo personal en la ornamentación. Aunque algunas veces, lógicamente, la coordinación entre los dos clavecines no es perfecta, la interpretación respira complicidad y un ritmo muy vivo. ¿Para cuándo la versión de Koopman al órgano?

Gould (B): En el disco de la Sony no se incluyen todas las piezas, sino los primeros 9 contrapuntos al órgano por un lado, y 7 contrapuntos al piano por otro. A mí en concreto no me apasiona este disco. Sin embargo, como complemento recomiendo encarecidamente el disco "The Gould Variations" donde además de los 9 contrapuntos al órgano mencionados, se incluyen 5 videos en formato Quicktime con sendas interpretaciones a piano de el contrapunto inicial y el final, y otra de antigua con el "harpisipiano" cuya vision recomiendo especialmente, así como dos esclarecedores videos con Gould explicando lo que es para él "El Arte de la Fuga" *"Realmente no puedo pensar en otra música que me mueva tan profundamente como esa última fuga, la fuga inacabada y no sólo por las asociaciones emocionales que trae consigo, sino por el sentido de paz y cualidad devocional que realmente me sobrepasan"* La finalización del XIV difiere de la mayoría en que acaba 7 compases antes; al parecer la versión original manuscrita original de Bach acababa ahí.

Nikolayeva (B+): Otro agradable descubrimiento. Una versión intimista, pausada y alejada de las estridencias, adecuada según en qué momentos (precisamente por su tempo lento que puede resultar excesivo en ocasiones)... pero, verán, me es difícil explicar la sensación que me produce escuchar el primer contrapunctus, o el cuarto, o algunos otros, es única, una sensación de paz muy especial en un universo sin tiempo, sin prisa, una especie de acercamiento místico a otro universo, alto, fresco, liviano, prístino, balsámico, suave y luminoso. A quienes gusten de Bach al piano, sin duda valga esta encarecida recomendación, que además cuenta con el atractivo de incluir los dos ricercars de la Ofrenda, y los cuatro duetos, incluidos en el doble disco.

Isoir (MB-): De las tres versiones que conozco en órgano, sin duda esta es la que prefiero. La de mayor calidad de audio, más bella sonoridad y más calidoscópica en cuanto registros (excelente el sonido de la trompetería) y digitación, de un tempo bastante justo, ni lento ni acelerado. Llena, brillante, calidoscópica como el rosetón de una catedral, una verdadera fiesta del órgano.

Ferguson (B): Versión muy correcta con un órgano de excepcional sonoridad, pero que bajo mi punto de vista tampoco aporta novedoso a las interpretaciones en ese instrumento, exceptuando su controvertida conclusión del contrapunto XIV. Incluso obviando el añadido, la interpretación el último contrapunctus en el órgano pleno sobresale de todas las demás piezas. Toda la "artillería" de los registros se pone aquí en juego, dando la contundencia requerida al edificio catedralicio que suena a altas torres y trabajados arbotantes del genial Kantor. En cuanto al añadido de Ferguson, vale ya como un alto cumplido decir que, si no se conoce la partitura, es casi imposible detectar cuando acaba Bach y cuando empieza Ferguson, hay momentos sublimes como la entrada "sísmica" del cuarto sujeto en el pedal o el silencio antes del final de los finales. Un aplauso.

Walcha (R+): Un verdadero documento sonoro a cargo del genial invidente. Más pastosa e indefinida, sin embargo, que las anteriores, y de un tempo tal vez demasiado pausado y que palidece un tanto ante la interpretación de Isoir.

Sobre el resto de versiones, no voy a comentar, pues prefiero destacar lo positivo. No es que necesariamente sean malas, sino que no destacan comparativamente o bien se han quedado atrás y suenan hoy muy vetustas (Borciani, Marriner,...) o bien el instrumento se me antoja demasiado "periférico" (Berliner Saxophone, etc)

Resumiendo, si lo que quieren es una versión al órgano, háganse con la de Isoir, si clavicémbalo, Koopman y Mathot, y si tienen una querencia especial por el piano, prueben con Nikolayeva (o incluso Sokolov les aportará momentos especiales). Para versiones más "ortodoxas" y/o amplias instrumentalmente hablando, tienen donde elegir, Savall, Goebel o Les Violons du Roy... (O incluso el Keller Quarttet si gustan de los cuartetos de cuerda, una versión muy sobria y correcta). Como documentos anexos considero muy enriquecedores y recomendables los mencionados videos de Gould y como curiosidad la polémica conclusión de Ferguson. Feliz Arte de la Fuga, amigos.

Versiones que no han entrado en la comparativa y tal vez deberían:

Ya adquiridas y pendientes de incluir:

Scherchen, Koroliiov, Munchinger, Canadian Brass (incompleto), Glaetzner, Robert Hill (6)

No adquiridas aún y recomendadas por otros melómanos:

Moroney, Juilliard Quartet