Espacio Turina. Sala Silvio.

Viernes, 3 de noviembre de 2023. 20:00 horas.

Música Antigua en Turina. Presentación discográfica.

Johanna Rose

7 movements

Monsieur de Sainte-Colombe (c.1640-1700)

Prélude

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite para violonchelo solo nº5 en do menor BWV 1011 [transcripción en re menor]

- I. Prélude
- II. Allemande
- III. Courante
- IV. Sarabande
- V. Gavotte I / II
- VI. Gigue

Monsieur de Sainte-Colombe le Fils (c.1660-1720)

Fantaisie en Rondeau

Johann Sebastian Bach

Suite para violonchelo solo nº6 en re mayor BWV 1012

- I. Prélude
- II. Allemande
- III. Courante
- IV. Sarabande
- V. Gavotte I / II
- VI. Gigue

Monsieur de Sainte-Colombe

Chaconne

[Arreglos de Johanna Rose]

Johanna Rose viola da gamba

NOTAS

La viola da gamba nació seguramente en el reino de Valencia cuando en el siglo XV se combinaron las fídulas cristianas con las técnicas de ejecución del rabab árabe, que sus practicantes colocaban sobre las rodillas. El instrumento se difundió pronto por Italia en el siglo XVI y desde allí pasó a Inglaterra, donde iba combinar su papel de solista con la práctica en grupo (los *consorts*). En el XVII se hace fuerte en Francia, el reino de la suite, y la viola se convirtió (como el laúd) en un instrumento que parecía hecho para eso, para tocar suites. Cuando durante su estancia en Cöthen (1717-23), Bach se decide a escribir música para instrumentos de cuerda solos, sin acompañamiento, para el violín, cuya técnica estaba bien desarrollada, opta por escribir tres suites y tres sonatas, pero para el violonchelo, que apenas había logrado hasta ese momento desligarse de su función de instrumento acompañante, opta sólo por las suites, ya que la tradición de las sonatas exigía la escritura de movimientos en fuga para los que los violonchelistas no parecían aún preparados. Hay también quien piensa que, intuyendo la decadencia de la viola, que había comenzado ya en Francia (aunque aún vivía Marais y faltaban unos años para la publicación de su V libro, que vio la luz en 1725), Bach usó el violonchelo como

su heraldo, como una forma de preservar y lanzar al futuro el repertorio más característico de la viola.

Y por eso, un trabajo como el que aquí presenta Johanna Rose tiene todo su sentido histórico y musical: traspasar a la viola el universo de la suite tal y como lo concibió Bach para el violonchelo. Las seis suites fueron escritas para Christian Bernhard Linigke o acaso para Christian Ferdinand Abel, ambos violonchelistas en la corte de Cöthen, pero el segundo de ellos además un reputado violagambista. Las seis obras presentan el mismo andamiaje estructural, que era el de la suite más clásica: precedidas por un preludio, se suceden *allemande*, *courante*, *sarabande* y *gigue* con una pareja de danzas variables (las *galanterien*) entre *sarabande* y *gigue*: son dos *menuets* en las *Suites 1* y 2, dos *bourrées* en 3 y 4 y dos *qavottes* en 5 y 6.

Las obras no parecen concebidas en forma de colección (como sí lo fueron las obras para violín solo) e incluso las dos últimas, que son las más complejas y las que ha escogido Johanna Rose para su recital, presentan características especiales: así la 5ª está escrita en scordatura (con la cuarta cuerda un tono más bajo de lo habitual) y la 6ª fue escrita en realidad para un violonchelo piccolo de cinco cuerdas. Rose ha decidido transponer la 5^a de la tonalidad original de do menor a la de re menor, más adecuada para su instrumento, y dejar la 6^a en re mayor, adecuada para la viola.

Como punto de conexión con la tradición más genuina de la viola *da gamba*, el programa incluye piezas de los Sainte-Colombe, padre e hijo. El primero fue crucial en la transmisión de la música de los pioneros del instrumento en Francia (Maugars, Hotman) hasta la generación de Marais; el segundo pertenece justo a esta generación, la que vio desarrollarse el clásico estilo de la viola. Nada mejor para abrir que un *Preludio* en la misma tonalidad (re menor) en que se tocará la *Suite nº5* de Bach, y para cerrar una chacona, como en tantas obras teatrales francesas, con la que se recupera el re menor después del exultante re mayor de la *6ª* suite bachiana. Justo entre las dos piezas de Bach, se cuela el hijo de los Sainte-Colombe con una *Fantasía* escrita en el característico estilo francés del *rondeau*.

Pablo J. Vayón