

CNDM 25/26

Centro Nacional de Difusión Musical
Universidad de Salamanca

AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA | LUNES 23/02/26 20:30 h

Concento de Bozes de la Academia de Música Antigua de la USAL

Carlos Mena CONTRATENOR Y DIRECCIÓN

Música poética

Arias y dúos de las cantatas de Johann Sebastian Bach

SALAMANCA BARROCA

I

Johann Sebastian BACH (1685-1750)

- De *Was soll ich aus dir machen, Ephraim*, BWV 89 (1723)
Recitativo: *Wohlan! mein Herze legt Zorn, Zank und Zwietracht hin*⁶
Aria: *Gerechter Gott, ach, rechnest du?*⁶
- De *Süsser Trost, mein Jesus kömmt*, BWV 151 (1725)
Aria: *Süsser Trost, mein Jesus kömmt*⁴
- De *Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort*, BWV 126 (1725)
Aria: *Stürze zu Boden*¹⁰
- De *Liebster Jesu, mein Verlangen*, BWV 32 (1726)
Aria: *Liebster Jesu, mein Verlangen*³
- De *Widerstehe doch der Sünde*, BWV 54 (1714)
Recitativo: *Die Art verruchter Sünden*⁹
Aria: *Wer Sünde tut, der ist vom Teufel*⁹
- De *Ich habe genug*, BWV 82 (1727, rev. 1731, 1735, 1747)
Recitativo: *Ich habe genug, mein Trost ist nur allein*¹
Aria: *Schlummert ein, ihr matten Augen*¹
- De *Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen*, BWV 12 (1714, rev. 1724)
Recitativo: *Wir müssen durch viel Trübsal*⁸
Aria: *Kreuz und Kronen sind verbunden*⁸
- De *Mein Herze schwimmt im Blut*, BWV 199 (1714)
Recitativo: *Doch Gott muss mir genädig sein*⁷
Aria: *Tief gebückt und voller Reue*⁷
- De *Weichet nur, betrübte Schatten*, BWV 202 (1718-1723)
Recitativo: *Die Welt wird wieder neu*⁵
Aria: *Phoebus eilt mit schnellen Pferden*⁵
- De *Jauchzet Gott in allen Landen*, BWV 51 (ca. 1727-1730)
Recitativo: *Wir beten zu dem Tempel an*²
Aria: *Höchster, mache deine Güte*²

II

J. S. BACH

- De *Christ lag in Todes Banden*, BWV 4 (1707, rev. 1724-1725)
Dúo: *Den Tod niemand zwingen kunnt*
- De *Tilge, Höchster, meine Sünden*, salmo 51, sobre el Stabat Mater de Pergolesi, BWV 1083 (1745-1747)
Dúo: *Tilge, Höchster*
Dúo: *Missetaten, die mich drücken*
Dúo: *Wer wird seine Schuld verneinen*
Dúo: *Schaue nicht auf meine Sünden*
- De *Aus tiefer Not schrei ich zu dir*, BWV 38 (1724)
Trío: *Wenn meine Trübsal als mit Ketten*

CONCENTO DE BOZES

Lore Agustí¹, María Asensio², Jenny Castro³, Luna Celemín⁴, Saioa Goñi⁵

Y Andrea Ramírez⁶ SOPRANOS

Cristina Teijeiro⁷ MEZZOSOPRANO

Jorge Enrique García⁸ Y Manuel Ruiz⁹ CONTRATENORES

Víctor Cruz¹⁰ BARÍTONO

BLANCA MARTÍN VIOLONCHELO

SAMUEL MAÍLLO CLAVE Y ÓRGANO

CARLOS MENA CONTRATENOR Y DIRECCIÓN

Duración aproximada: I: 65 minutos Pausa II: 30 minutos

De música poética

«La interpretación musical puede compararse al discurso de un orador. Tanto este como el músico [...] aspiran a cautivar los corazones de sus oyentes, excitar o apaciguar sus pasiones y transportarlos de un afecto a otro».

Johann Joachim Quantz, *Versuch...* (Berlín, 1752)

El paralelismo entre música y discurso retórico es un pilar del pensamiento musical barroco alemán; su influencia es de tal magnitud que hace surgir un tercer enfoque disciplinar que se añade a la música *especulativa* y la *práctica*, imbricándolas de algún modo: la *musica poetica*. A diferencia de otras tradiciones nacionales, que adoptaron elementos de la oratoria de manera parcial —incidental e incluso meramente instrumental—, el contexto germánico, y en particular el luterano, dio lugar a una auténtica retórica musical sistemática, cuyo lenguaje figurado, orientado a la conmoción de los afectos, penetró en profundidad en toda la composición, y de modo especial en la litúrgica y devocional. Desde esta perspectiva, autor e intérprete se asemejan al orador clásico, cuya finalidad no solo es agradar o entretener, sino despertar los afectos del oyente, alterar el espíritu y, en definitiva, transmitir una honda «verdad».

Este fenómeno se vincula directamente con el proyecto de Lutero, quien concebía la música como un medio privilegiado de comunicación espiritual, capaz de adoctrinar, conmover y edificar. La música no tenía que limitarse al decir estético, sino que debía cumplir una función didáctica, afectiva y moral. Johann Sebastian Bach, profundamente enraizado en la tradición luterana, fue culmen de este modo de componer. Su formación como *kantor*, su íntima relación con los textos bíblicos y devocionales y su dominio del diseño melódico y el contrapunto se conjugan en una escritura vocal cargada de sentido teológico y expresivo. En las arias y dúos de sus cantatas y motetes —como los que se presentan en este programa— esta herencia se manifiesta de manera arrolladora. Lejos de ser meras piezas ornamentales dentro del ciclo litúrgico, son obras de una extraordinaria intensidad emocional y espiritual, en las que palabra y música se funden en un discurso de insólita y estremecedora elocuencia.

Siguiendo el procedimiento canónico, *inventio*, *dispositio* y *elocutio* generan la estructura musical con una precisión casi científica. Quizá sea en la *elocutio*, en el detalle y ornato expresivo, donde la retórica se hace más fácilmente perceptible: repeticiones insistentes, contrastes abruptos, pausas cargadas de sentido, saltos melódicos simbólicos, texturas cambiantes... Estas figuras retórico-musicales, formas codificadas de intensificar la viveza del texto, eran reconocibles de manera sencilla por los oyentes de la época, lo que coadyuvaba a la conmoción de los afectos. El músico, el intérprete, será el encargado de la *actio*, un proceso irrepetible por definición, que también está sometido a la preceptiva clásica, que regula y orienta la práctica performativa.

El concierto de hoy se adentra en este mundo, iluminando la faceta de la música religiosa de Bach como arte sonoro de la persuasión espiritual.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

SALAMANCA BARROCA

AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA | 20:30 h

19/03/26

IL POMO D'ORO

FRANCESCO CORTI CLAVE Y DIRECCIÓN

Concerti

Obras de J. S. Bach, C. P. E. Bach y J. A. Benda

16/04/26

VESPRES D'ARNADÍ

DANI ESPASA ÓRGANO Y DIRECCIÓN

Obras de A. Vivaldi, G. F. Haendel y A. Marcello

05/05/26

MICHAEL SCHADE TENOR | ACCADEMIA DEL PIACERE

FAHMI ALQHAJ VIOLA DA GAMBA Y DIRECCIÓN

Sweeter than roses. La tradición de la canción barroca inglesa

Obras de J. Dowland y H. Purcell

11/05/26

ACADEMIA DE MÚSICA ANTIGUA DE LA USAL

CORO DE CÁMARA | CONSORT DE VIOLAS DA GAMBA

BERNARDO GARCÍA-BERNALT DIRECTOR

Tenebrae

J. D. Zelenka: *Responsorios de tinieblas*

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas podrán ser adquiridas a través de la página web sac.usal.es, en el punto de venta habitual Mercatus y en taquilla en la Hospedería Fonseca una hora antes del concierto, excepto si se han agotado en la venta anticipada

cndm.inaem.gob.es
sac.usal.es

Suscríbete a nuestro boletín

síguenos en



Servicio de
Actividades
Culturales



UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA

Academia de Música Antigua
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

Centro
Nacional
de Difusión
Musical

CNDM