

La chacona

"La chacona BWV 1004 es, en mi opinión, una de las más maravillosas y misteriosas obras de la historia de la música. Adaptando la técnica a un pequeño instrumento, un hombre describe un completo mundo con los pensamientos más profundos y los sentimientos más poderosos. Si yo pudiese imaginarme a mí mismo escribiendo, o incluso concibiendo tal obra, estoy seguro de que la excitación extrema y la tensión emocional me volverían loco"

Johannes Brahms

Me presento en estas líneas, dispuesto a perturbarles las pupilas con cierta historia que considero hartamente interesante, y creo tengo la obligación moral de transmitirles a todos aquellos que quieran conocerla. Pareciera exagerado y hasta adolescente referirme a esta leyenda real con tal efusividad, pero permítanme, por favor, darme ese lujo adorable del que no puedo escapar, que es la pasión por el arte, y toda la cultura que solo un animal como es el ser humano puede generar en este increíble tercer planeta.

Tuve la suerte, vaya a saber por qué pléyade de elecciones vitalicias y coyunturales, de conocer una mañana, cierta anécdota que considero mandataria en el ser humano, por ser partícipe ella de la demostración del tipo de ser que a veces somos, siempre teniendo en cuenta que es por supuesto, una de las tantas vistas cubistas que puede tener este especial mamífero.

El centro o personaje principal del relato es Johann Sebastián Bach, del que cuentan los anales de diferentes fuentes, que era un hombre humilde, y debía trabajar arduamente para poder mantener a su incipiente familia por aquellas inmemoriales épocas en que Cronos era aún más joven. Hacerse del pan con la música no es del todo fácil ahora y tampoco lo era en esos lejanos tiempos, donde muchas veces los músicos debían viajar a remotas tierras para brindar sus servicios, y así ganarse el sustento alimenticio para la mesa de sus hijos.

Fue en uno de estos citados viajes, durante el año 1720, cuando nuestro amado héroe sufrió una catástrofe que lo marcó para toda su vida, catástrofe que sucede día a día en todo el globo terráqueo, pero que en este particular caso, y debido a la gracia del personaje en cuestión, destacable entre miles de millones, no solo lo marcaría a él, sino a todos los que alguna vez tuvimos la suerte de sentir la energía pura de la brisa que dejó su figura.

Pero situémonos antes, si es que aún no lo hemos hecho, en la Europa de la década del '10 de dicho siglo. Durante 1711 Carlos VI es proclamado Emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, mientras en 1712 en España la corte del rey pertenece a Felipe V y en 1715 Luis XV accede al trono en Francia. En 1714 se crea la Real Academia Española, y exactamente en el año 1717 Holanda, Inglaterra y Francia firman la Triple Alianza. En 1719 se publica Robinson Crusoe y en 1721 Pedro I se convierte en zar de todas las Rusias mientras que el Papa Inocencio XIII comienza su pontificado. Por esas épocas Buenos Aires tenía ya 5000 habitantes...

Vivía en la ciudad de Cöthen, al Noroeste de Alemania, la luterana familia de Juan Sebastián y María Bárbara, hija de Johann Michael, primo segundo de éste, y quien había dado a luz a siete niños de los cuales cuatro habían sobrevivido a la alta mortalidad infantil de la época.

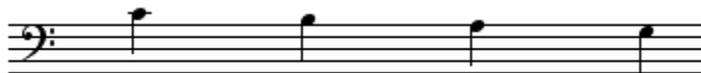

The princely residence of Cöthen - Engraving, from Merian 1650

Sucedió que al regresar de una travesía con la corte del príncipe Leopold, se encontró Sebastián con la terrible noticia. No solo su querida esposa, mujer dotada de una maravillosa sensibilidad por la música, en quien hallaba una excelente colaboradora y compañera, se había enfermado, y no solo había muerto en su ausencia sin que él se enterase (los medios de comunicación evidentemente no funcionaban de la globalizada manera a la que estamos hoy acostumbrados), sino que había sido enterrada y jamás tendría la posibilidad siquiera de despedirse de ella.

Es en esta ocasión, cuando desde quien sabe qué recóndito suburbio de su espíritu creador, compuso su maravillosa chacona en re menor para violín solo, un pequeño instrumento melódico, y del que aun hoy no podemos entender cómo arrancó aquellos sonidos inefables, que sacuden y asombran hasta al más insensible.

Existen dos semánticas distintas para la palabra chacona. Por un lado, se sabe que la misma es una forma generalmente instrumental, de movimiento lento y en compás de 3/4, con un bajo obstinado sobre el cual se solían componer variaciones. También se puede conocer al mismo como una passacaglia pero en modo mayor.

Por otro lado, la chacona, es una danza y forma de variación del período barroco principalmente, cuyo origen deriva de América Latina como danza cantada, y fue muy popular en España e Italia durante el siglo XVII. Esta danza, posee otro bajo, bien diferente.

Los bajos de Chacona

Es interesante reseñar que el término chacona aparece en la literatura de Lope de Vega, Cervantes y Quevedo.

Esta famosa obra entonces, fue agregada a la partita para violín número dos ya existente, y es en realidad un tombeau, una pieza fúnebre por la muerte de su amada esposa. Sería sin lugar a dudas, una verdadera pena que dicha obra se interprete como mera muestra de destreza técnica, con todo el significado que ella contiene.

Deseo entonces citar aquí un estudio publicado hace doce años por la musicóloga Helga Thoene, en el que se analiza cada uno de los insondables y ocultos significados expuestos durante la obra, aparecen así a la luz, los crípticos mensajes que Sebastián escribió para su difunta esposa. En cada compás de la obra se entrelazan numérica y retóricamente, corales luteranos con significados morales y religiosos.

El profundo estudio nombrado concluyó con una grabación, hecha por un violín moderno y dos niños cantores (soprano y alto), que luego fue comercializada por el violinista barroco Christoph Poppen y The Hilliard Ensemble (Monika Mauch, David James, John Potter, Gordon Jones) y más adelante por José Miguel Moreno en laúd, y Emma Kirkby y Carlos Mena en voces en su disco "De Occulta Philosophia".

Por dar una breve introducción al tema, cito las palabras de José Vázquez perteneciente al Orpheon Consort, a quien agradezco por la ayuda en la pequeña investigación: "La obra comienza con el coral "Den Tod kann niemand zwingen" "La muerte no puede nadie conquistar" (en el bajo). Luego el coral clave de la Fe Protestante: "Christ lag in Todesbanden" (Significativo: Cristo estaba en el bondaje de la muerte, pero a través de su muerte rompió ese bondaje = conquistó a la muerte). La última palabra de este coral, que regresa al final, es "Aleluia", con la cual la Chaconna concluye. En la parte de Re-Mayor, por ejemplo: "Vom Himmel

hoch da komm ich her" (De las alturas del cielo, de allí vengo), que significa, por supuesto la Esperanza."

Lamentablemente, y como siempre utilizando la tiranía de la longitud como excusa, debo finalizar aquí esta pequeña reseña, pero para aquellos que hayan sido al menos un poquito engatusados por, a mi humilde parecer, esta atrapante historia, les dejo algunos links, a partir de los cuales se puede seguir buceando, en ese profundo y apasionante océano del arte antiguo.

- Página oficial de la musicóloga
(en alemán)

<http://www.helga-thoene.de/bestellung-1.html>

- Reseña del disco de Poppen con los Hilliard

<http://www.stereophile.com/recordingofthemonth/495>

- Acercamiento al disco
"De Occulta Philosophia"

<http://www.jsbach.org/morenodeoccultaphilosophia.html>

<http://www.goldbergweb.com/es/discography/2004/19660.php>

Sebastian Strauchler
Septiembre de 2006