

J. S. Bach: Sonatas para viola da gamba y clave

Sonata BWV 1027 en Sol Mayor

Adagio

Allegro ma non tanto

Andante

Allegro moderato

Sonata BWV 1029 en Sol menor

Vivace

Adagio

Allegro

Sonata BWV 1028 en Re Mayor

Adagio

Allegro

Andante

Allegro

Sara Ruiz, viola da gamba
Alejandro Casal, clave

La Sonata en trío fue una forma bastante popular en la Alemania barroca. Ya Buxtehude o Telemann habían explotado esta forma con la plantilla habitual de violín, viola da gamba y bajo continuo. Con las tres sonatas para gamba y clave, Bach continuó la tradición de sus predecesores: son estas sonatas auténticas piezas en trío, pero Bach eligió una instrumentación diferente, convirtiendo al trío en un dúo de clave y viola. La primera voz, asumida antes por el violín (también había sido usual el uso de la flauta), sería realizada por la mano derecha del clave, la segunda voz sonaría en la viola y por último el bajo, sin realización de continuo, lo tocaría la mano izquierda del clavecinista. Esta combinación es muy afortunada, ya que el contrapunto no se resiente y cada voz queda claramente delimitada.

Existen, aún hoy, numerosas preguntas en torno al origen y al porqué de la creación de las tres sonatas para viola da gamba del maestro Bach, destacando varias teorías que defienden que las tres sonatas son transcripciones de trabajos previos para otra plantilla instrumental (lo que explicaría la escritura no idiomática de varios pasajes). Conocemos, por ejemplo, el caso de la sonata en Sol M BWV 1027 la cual, según Hans Eppstein, está basada en una sonata perdida cuya instrumentación original fue dos violines y bajo continuo y de la que conservamos una adaptación para dos flautas traveseras (BWV 1039). Las otras dos sonatas podrían haber seguido el mismo proceso de creación.

Sobre la fecha de composición de las sonatas también hay varias hipótesis; la más clásica es la de que fueron escritas entre 1717-1723, durante el "periodo de Köthen" donde Bach se dedicó casi por completo a su producción camerística; pero existe otra hipótesis enunciada por Laurence Dreyfuss, que contradice a la anterior y que defiende que las sonatas fueron escritas en el periodo de Leipzig, muy probablemente en la década de 1740. En realidad, no existen noticias de las sonatas hasta el periodo comprendido entre 1736 y 1741, cuando fueron presentadas en los conciertos organizados por Bach en Leipzig, los *Ordinaire Concerten*.

Finalmente, a las controversias del proceso de creación y de la fecha de composición de estas tres sonatas se unen las dudas que existen acerca de si fueron escritas en un mismo periodo de tiempo o no. Es claro que las tres sonatas para viola da gamba no forman un ciclo como otras colecciones de obras para un instrumento, pero es además posible que fueran escritas en ocasiones bien distintas del proceso creativo de Bach; esta teoría podría justificarse por la inexistencia de algún manuscrito o impresión donde aparezcan juntas ni siquiera dos de ellas, así como por las notables diferencias formales y estilísticas entre las tres sonatas: las dos primeras, Sol Mayor y Re Mayor, son ejemplos de sonatas tipo Corelli en cuatro movimientos (lento-rápido-lento-rápido). En el caso de la primera, este patrón se sigue sin problemas. Pero en el caso de la segunda, dentro de esta estructura formal, se desarrolla un estilo bien diferente, pues la Sonata en Re mayor presenta elementos del llamado estilo galante (¿acaso es un guiño del viejo Bach al nuevo estilo que ya comenzaban a explotar tanto su hijo Carl Philipp Emanuel, como Karl Friedrich Abel?) y combina pasajes de contrapunto puro con otros puramente solísticos; por primera vez encontramos en estas sonatas secciones donde la viola realiza una melodía acompañada de un bajo cifrado. Por su parte, la estructura de la sonata en Sol menor es completamente diferente: tiene tres movimientos (rápido-lento-rápido) y forma de concierto. En 1740, Johann Adolf Scheibe describió esta forma en tres movimientos como "Sonata en estilo concierto" ("Sonate auf Concertenart").

Respecto al destinatario de las tres sonatas (si es que lo hubo o si es que fue el mismo para las tres) tampoco se sabe demasiado. No hay muchos datos acerca de los gambistas que compartieron atril con Bach, a excepción de Christian Ferdinand Abel y su hijo Karl Friedrich, ambos dignos candidatos a ser destinatarios de las composiciones de Bach para la viola da gamba. Si tras comprobar las grandes diferencias formales y/o estilísticas entre las tres sonatas y admitir que pudieron ser escritas en períodos de tiempo diferente, podríamos pensar también que cada una de ellas tuvo un destinatario diferente: ¿pudo quizás el joven Bach dedicarle la primera sonata al violista duque Ernesto Augusto de Weimar, la segunda a su amigo Abel, y la tercera al rey y aficionado a la viola Federico de Prusia?

Sara Ruiz estudia viola da gamba con Itziar Atutxa, Ventura Rico, Lorenz Duftchmid y Vittorio Ghielmi. Colabora como solista y como músico de cámara con ensembles como *Amsterdam Baroque Orchestra*, *Al Ayre Español*, *Armonico Tributo Austria*, *La Cetra Baroque Orchestra*, *Orquesta Barroca de Sevilla*, *La Reverencia*, *La Tempestad*, entre muchos otros. Fue premiada en el concurso Bach-Abel de Köthen. Su primer CD como solista fue dedicado a Marin Marais, y actualmente prepara las grabaciones de las Suites de François Couperin y las 12 Fantasías de G.P. Telemann. Su ensemble *La Bellemont* ha sido nominado en varias ocasiones como mejor grupo barroco en los premios GEMA y el disco *Plaisir sacré* dedicado a los *petit motets* de François Couperin, fue nominado a los prestigiosos premios ICMA como mejor CD en la categoría de barroco vocal. Es integrante de Violanet, un consorcio europeo para la difusión de la viola da gamba junto a gambistas de la talla de Marianne Muller, Vittorio Ghielmi, Mienke van der Velden, Bettina Hoffman y Myriam Rignol. Puso en marcha el proyecto pedagógico *Teaching to teach*, en el cual sus alumnos enseñan a tocar la viola a niños pequeños bajo su supervisión y que está creando una joven cantera de violagambistas en la ciudad de Vigo. Desde 2018 dirige el *Consort de Violas da Gamba de la Universidad de Salamanca*. Ha impartido masterclasses en Austria, Italia, Polonia, Francia, Holanda y Portugal y en varios cursos de verano en España. Es catedrática de viola da gamba en el Conservatorio Superior de Vigo y coopera como profesora de viola da gamba con la orquesta inclusiva *Son das Flores, música para la transformación*.

Alejandro Casal estudia piano, contrabajo, composición, clave y musicología. Amplía estudios de clave y bajo continuo con Toni Millán, Jan Willem Jansen y Jacques Ogg interesándose también por el órgano. Colabora con *The King's Consort*, *Capella della Pietà dei Turchini*, *Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca*, *Orquesta Ciudad de Granada*, *Orquesta Ciudad de Málaga*, *Orquesta Sinfónica de Navarra*, *Real Orquesta Sinfónica de Sevilla*, *Coro Barroco de Andalucía*, etc. Desde su creación en 1995 toca habitualmente con la *Orquesta Barroca de Sevilla* (Premio Nacional de Música 2011 y Premio Manuel de Falla 2010). Realizó su debut discográfico con música de Johann J. Froberger, con gran éxito de crítica. Ha realizado la primera grabación integral de las seis *Recercatas, fugas y sonatas* de Sebastián de Albero y recientemente ha publicado la *Obra para tecla* de Johann Krieger, siendo *Grabación Recomendada* por la revista *Musicweb International*.

Bajo la dirección de Enrico Onofri ha realizado la primera grabación de los conciertos para órgano de Joseph Barrera (1729-1788) con la Orquesta Barroca de Sevilla, así como la *Sonata* de Pere Rabassa.

Ha sido repertorista del *Coro Barroco de Andalucía* y en numerosos cursos de Música Antigua. Como docente ha enseñado en las Universidades de Cádiz y Sevilla y en el Conservatorio "Padre Antonio Soler" de El Escorial. Es profesor de clave de la JOBA (Joven Orquesta Barroca de Andalucía) y, desde 2016, en el *Curso de Musica Antiga en Agolada*. Desde 2005 es profesor de Clave y Continuo en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla.

