

UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO
SECRETARIA NACIONAL DE EXTENSION Y COMUNICACIONES

BACH

LOS ONCE CORALES
DE LA
"PASION SEGUN SAN JUAN"

*Revisión y textos en castellano de
Mario Baeza*

LOS ONCE CORALES
DE LA "PASION SEGUN SAN JUAN"
DE JUAN SEBASTIAN BACH

La Universidad Técnica del Estado, a través de la Secretaría Nacional de Extensión y Comunicaciones, ofrece la presente edición de los Once Corales de la "Pasión según San Juan" de Bach, aprovechando el reestreno que de esta obra, cumbre de la música coral, efectúa el Coro UTE, dentro de la Temporada Internacional de Conciertos del Teatro Oriente, en este año 1973.

El Coral es el canto del pueblo alemán reunido dentro de su Asamblea Religiosa. Contiene, por una parte, todo el acervo de las tradiciones ideológicas, literarias y musicales, recogidas y transmitidas de boca a oído, y, por otra, la expresión viva del pueblo que, no canta ya, en un idioma extraño y académico, el testimonio de su fe, sino en la propia lengua de sus padres y de sus abuelos. El Coral fue el acicate que marcó definitivamente el sello de la reforma revolucionaria de Lutero. El, no sólo será la expresión de una nueva ideología religiosa, sino de todo el nacionalismo alemán. El niño los aprenderá junto con el hablar y el caminar y, al adivinarlos y sentirlos palpitar en las composiciones de los grandes maestros, sentirá que en ellos está vivo algo ya muy conocido y familiar que lo une con el pasado y con su tierra.

Bach no podría substraerse a lo que dentro de su propia familia se experimentaba, como cosa viva, desde muchas generaciones; más aún, al sentir en la sangre la música que, como oficio, le venía desde su bisabuelo o antes. Siendo aún muy joven, había tenido ocasión de recibir las influencias indirectas de Pachelbel y también, más cercanamente, las de George Boehm, Buxtehude y Vincentius Luebeck quienes hicieron del Coral fuente de nuevas formas de creación musical, en sus preludios, improvisaciones y fantasías corales. Juan Sebastián Bach vacía el espíritu de este tipo de canto tradicional, primeramente, en sus Cantatas, emparentadas por línea directa con las cantatas italianas, con sus varias secciones o stanzas y con la *Simphoniae Sacrae* de Heinrich Schütz.

En 185 de sus 208 Cantatas conocidas, aparte de los números vocales e instrumentales concertantes, la presencia del Coral aparece como motivo céntrico, con dibujo o evocación distinta; pero, siempre, intencionadamente, lúcido. Con sólida insistencia, Bach finaliza 142 de sus Cantatas también con un Coral, como una manera, la que veía desde niño, de permitir que todos los fieles tomaran parte activa, en el pequeño drama religioso que subraya el sermón de cada domingo o fiesta, en el culto de su iglesia.

La Cantata amplía su vuelo con el Oratorio, mucho más dramático y, por lo mismo, más apto para tratar temas religiosos argumentados, como lo era la Opera, en el campo secular. La hondura trágica y el movido relato, tan abundante en variados personajes, como es la Pasión de Jesucristo, cautivó siempre a los fieles y a sus intérpretes los músicos y pintores. Era costumbre antigua el efectuar este relato en forma solamente recitada por tres voces solas: el cronista, Jesús y la Sinagoga. Lutero, aún dentro de su reforma, sólo admitió

este procedimiento. Pero, ya Schütz, influido, sin duda por los italianos, presenta en sus "Pasiones" trozos a una, dos y cuatro voces. Bach recoge, pues, una tradición que ya se está haciendo popular en su tiempo, de mezclar relatos con meditaciones en forma de arias para solistas o Corales para la asamblea. Así compone la primera de sus "Pasiones" sobre un texto bastante conocido de Berthold Heinrich Brokes que se atiene a la narración del Evangelista Juan, con algún pasaje de Mateo, con interpolaciones del propio Brokes y, sin duda, también con palabras del mismo Bach.

El desarrollo dramático de la "Pasión según San Juan" de Bach, contiene 68 números o trozos, divididos en dos tipos. 45 son narrativos y se atienen, casi fielmente, a la historia bíblica. Los 23 restantes son de carácter lírico o contemplativo, en forma de arias o ariosos a cargo de solistas o de intervenciones del Coro. Once de estas últimas están constituidas por Corales que deben ser entonados, además, por toda la Asamblea del Pueblo.

Estos Corales se encuentran distribuidos a todo lo largo de la "Pasión": cuatro, en la primera parte; tres, en la segunda y cuatro, en la tercera. Su texto está organizado en forma de versos alemanes de distinta medida y con un sentido de meditación colectiva que fluye al considerar las diversas etapas de la tragedia evangélica: la traición de Judas; la bravata de Pedro en el huerto; la presentación y el castigo de Jesús ante Caifás; la negación del apóstol; la entrega del reo a Pilatos; la proclamación que hace Jesús de su propio reinado; el diálogo insistente con el Pretor; la condenación y el título de la sentencia; la desolación de su madre en la cruz; la muerte; la esperanza del cristiano en su propia resurrección.

Creemos que se hace un positivo aporte al desarrollo del canto colectivo, al publicar esta separata de los Once Corales de la "Pasión según San Juan" de Bach. Confiamos en que el esfuerzo sea aprovechado. Juntamente con presentar la entonación de las cuatro voces de cada uno de los corales, con su texto en alemán, idioma que se utiliza en este reestreno, acompañamos la reducción para órgano y una traducción y adaptación métrica del texto en castellano. Esperamos que se extienda así el uso de estos Corales a otros coros chilenos o a grupos de personas que deseen cantarlos al unísono.

Sin embargo, esta edición tiene como finalidad primordial obtener que todo el público que concurra a escuchar este Concierto Sacro, se sume y participe vivamente en la interpretación de la "Pasión según San Juan", cantando, junto con el Coro UTE, estos Once Corales. Esperamos que, de meros espectadores, todos han de sentirse protagonistas, dentro del espíritu que animó a Bach cuando dirigió, por primera vez, su "Pasión según San Juan", en la Semana Santa de 1723, hace, justamente, 250 años.

Director Mario Baeza G.
Coro Universidad Técnica del Estado

1973