

O haupt voll Blut (Oh cabeza ensangrentada)

(J. S. Bach)

Documentación

1. El autor: breve biografía

Johann Sebastián Bach (1685-1750) nació en Eisenach (Alemania) el 21 de marzo en una familia cuyos miembros fueron muchos músicos.

Su madre muere cuando contaba 9 años y un año después muere su padre, por lo que se va vivir con su hermano mayor, Juan Cristóbal, que era el organista de Ohrdruf, y con quien continuó sus estudios.

A los quince años entró en la escuela de S. Miguel, en Lüneburgo, y a los dieciocho ocupó un puesto como violinista en la orquesta del conde Juan Ernesto de Weimar.

En 1703 pasó como maestro de capilla a Arnstadt, donde tuvo tiempo suficiente para dedicarse al órgano y a la composición. En 1707, se trasladó a Mulhausen, como organista de la iglesia de S. Blas.

El 17 de octubre de 1703 se casa con su prima María Bárbara Bach.

En 1708 vuelve a Weimar y hasta 1717 trabaja como organista y músico de cámara del duque reinante. En 1717 fue a Cöthen, donde entró al servicio del príncipe Anhalt, quien le confió la dirección de su orquesta.

En 1720 muere su esposa y en 1721 se casa de nuevo con Ana Magdalena Wülken.

En 1723, Bach se traslada a Leipzig a tomar posesión del puesto que ocuparía hasta su muerte: "Cantor de la iglesia de Santo Tomás y director de la música de la Universidad", donde compagina las obligaciones de su cargo con algunos viajes.

En sus últimos años padeció una enfermedad que lo dejó casi ciego. Muere el 29 de julio de 1750.

2. El coral como forma musical

En el contexto en que estamos, por coral entenderemos una forma musical del XVI que designa específicamente a los himnos eclesiásticos de la Iglesia Luterana.

Algunas de las diferencias de Lutero respecto a la Iglesia católica eran que la misa o culto debía celebrarse no en latín sino en la lengua vernácula (la propia de cada lugar) y que el pueblo debía participar activamente en la misma, lo que, según Lutero, se consigue haciendo que el pueblo cante.

Como conseguir que el pueblo cante melodías nuevas para cada ocasión tiene muchas dificultades de aprendizaje y tiempo, una de las soluciones que propuso Lutero es recurrir a melodías ya conocidas, cuyo texto se va cambiando según lo requiera la liturgia del día, lo que nos da que en la Reforma, las melodías son de tres tipos:

- Las melodías gregorianas ya conocidas antes de la Reforma
- melodías populares conocidas, como es el caso del coral que nos ocupa
- melodías compuestas específicamente para ser corales, muchas de ellas compuestas por el mismo Lutero

Estas melodías, con letras cambiantes y armonizadas para ser acompañadas por un coro, dan lugar a la forma “coral”, que musicalmente se caracteriza por:

- ser piezas homofónicas (todas las voces dicen el mismo texto a la vez)
- ser melodías normalmente diatónicas, fáciles y de ritmo sencillo
- estar estructuradas como estrofas con versos que riman entre sí y cuya estructura más habitual es AAB
- los finales de verso suelen estar indicados con un calderón, que no debe interpretarse como alteración del tempo.

Existe otra forma musical también llamada coral de tipo instrumental, pero no hablaremos de ella en este lugar.

3. El coral “O Haupt voll Blut”

A lo largo de la obra de J. S. Bach, sobre todo en las Pasiones y Cantatas, podemos encontrar cientos de corales, muchas veces con armonizaciones diferentes para la misma melodía, convirtiendo melodías anodinas en obras a menudo conmovedoras, llenas de sentido y expresión con un ajuste total entre texto y música. En las pasiones, las corales expresarán los sentimientos del pueblo ante los hechos narrados.

La melodía del coral “O Haupt voll Blut” aparece en la Pasión según San Mateo al menos en cinco ocasiones, con variantes de letra en ocasiones, pero también con armonizaciones diferentes.

La melodía parece remontarse al siglo XIV y el texto, que recogemos traducido a continuación, es de Paul Gerhardt (1607-1676), autor junto con Lutero de los más importantes himnos religiosos alemanes de la época:

Texto	Traducción
<p>O Haupt voll Blut und Wunden, Voll Schmerz und voller Hohn; O Haupt, zu Spott gebunden Mit einer Dornenkron'! O Haupt, sonst schön gezieret, Mit höchster Ehr' und Zier, Jetzt aber hoch schimpfieret: Gegrüßet seist du mir! Du edles Angesichte, Vor dem sonst schrickt und scheut Das große Weltgerichte, Wie bist du so bespeit! Wie bist du so erbleichet, Wer hat dein Augenlicht, Dem sonst kein Licht nicht gleichet, So schändlich zugericht't?</p>	<p><i>¡Oh, cabeza lacerada y herida, llena de dolor y escarnio! ¡Oh, cabeza rodeada, para burla, de una corona de espinas! ¡Oh, cabeza otrora adornada con elevados honores y agasajos, y ahora grandemente ultrajada!, ¡yo te saludo! Tú, noble rostro, ante el que tiembla y teme todo el mundo, ¡de qué forma se escupe sobre Ti!, ¡cuán lívido te hallas!, ¿quién se ha ensañado de forma tan infame con la luz sin par de tus ojos?</i></p>