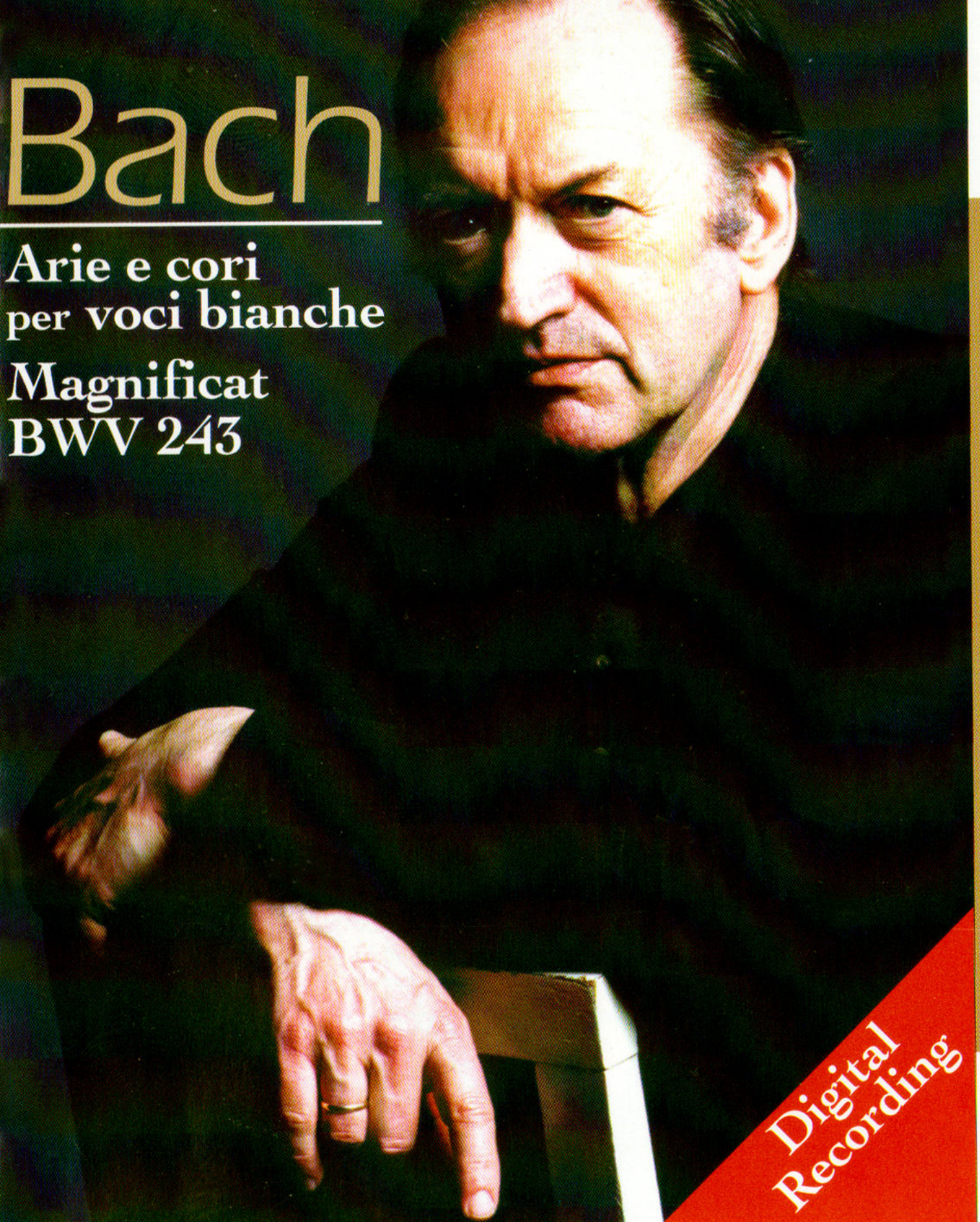
Bach

Arie e cori per voci bianche

Magnificat BWV 243



Digital Recording

TELDEC

HARNONCOURT

CONCENTUS MUSICUS WIEN

classic VOICE

Ph. Guido Harari

Bach è l'autore prediletto da Harnoncourt: con il Concentus Musicus Wien ha inciso, tra l'altro, l'integrale delle Cantate

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Oratorio di Natale, BWV 248

1. ***Coro "Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen"*** *2.22*

Wiener Sängerknaben; Chorus Viennensis; *maestro del coro:* Hans Gillesberger

Cantata BWV 147

2. ***Corale "Jesus bleibet meine Freude"*** *2.39*

Tölzer Knabenchor; *maestro del coro:* Gerhard Schmidt-Gaden

Cantata BWV 31

3. ***Aria per soprano "Letzte Stunde, brich herein"*** *3.49*

Solista dei Wiener Sängerknaben

Passione secondo Matteo BWV 244

4. ***Aria per soprano "Blute nur, du liebes Herz"*** *4.55*

Solista dei Wiener Sängerknaben

Passione secondo Giovanni BWV 245

5. ***Aria per soprano "Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten"*** *4.31*

Solista dei Wiener Sängerknaben

Cantata BWV 31

6. ***Coro "Der Himmel lacht, die Erde jubilieret"*** *4.07*

Wiener Sängerknaben; Chorus Viennensis;
maestro del coro: Hans Gillesberger

Oratorio di Natale, BWV 248

7. ***Aria per soprano, Echo "Flößt mein Heiland"*** *6.17*

Solista dei Wiener Sängerknaben

Cantata BWV 1

8. ***Aria per soprano "Erfüllet, ihr himmlischen göttlichen Flammen"*** *5.08*

Solista dei Wiener Sängerknaben

Passione secondo Matteo BWV 244

9. ***Corale "O Haupt voll Blut und Wunden"*** *2.27*

Regensburger Domchor (voci bianche); Wiener Sängerknaben; Chorus Viennensis; *maestro del coro:* Christoph Lickleder - King's College Choir Cambridge (voci maschili); Wiener Sängerknaben; Chorus Viennensis; *maestro del coro:* David Willcocks

MAGNIFICAT BWV 243 IN RE MAGGIORE

10. ***Coro "Magnificat"*** *3.28*
11. ***Aria "Et exultavit spiritus meus"*** *2.41*
12. ***Aria "Quia respexit humilitatem"*** *2.01*
13. ***Coro "Omnes generationes"*** *1.27*
14. ***Aria "Quia fecit mihi magna"*** *1.58*
15. ***Duetto "Et misericordia"*** *3.54*
16. ***Coro "Fecit potentiam"*** *1.59*
17. ***Aria "Deposuit potentes"*** *2.08*
18. ***Aria "Esurientes implevit bonis"*** *2.58*
19. ***Terzetto "Suscepit Israel"*** *1.24*
20. ***Coro "Sicut locutus est"*** *1.34*
21. ***Coro "Gloria Patri"*** *2.18*

Hildegard Heichele, *soprano I* - Helrun Gardow, *soprano II* - Paul Esswood, *contralto* - Kurt Equiluz, *tenore* - Robert Holl, *basso*
Wiener Sängerknaben; Chorus Viennensis; *maestro del coro:* Uwe Harrer

CONCENTUS MUSICUS WIEN - NIKOLAUS HARNONCOURT

Consigli per l'ascolto di *Guido Salvetti*

ARIE E CORI PER VOCI BIANCHE

•SQUILLI DI TROMBE E CONTINUI LAMENTI•

Le arie e i cori per voci bianche di J. S. Bach qui raccolti appartengono a diversi *Oratori* e *Cantate*: sono brani famosi, di forte presa sull'uditorio. Fanno parte, in genere, di quelle pagine che, durante l'ascolto dell'opera completa, si aspettano con ansia e che poi continuano a risuonare nel cuore e nella memoria.
Le tipologie sono varie. Alcune composizioni sono del genere "corale concertato": la baldanza sonora dell'orchestra, rafforzata da squilli di trombe e da pulsare di timpani, corrisponde al gioioso inseguirsi dei contrappunti nelle diverse voci del coro. In ***"Herrscher des Himmels"*** ("Signore del cielo"), o in ***"Der Himmel lacht, die Erde jubilieret"*** ("Il cielo ride, la terra giubila), ad esempio, si manifesta con luminose immagini musicali la simbologia festiva e solenne.
Altre (il famosissimo Corale ***"Jesus bleibet meine Freude"***, "Gesù resta la mia gioia") avvolgono con regolari movimenti dell'orchestra l'intermittente enunciazione dei versetti del Corale originario.
Altre ancora appartengono, all'opposto, ad una simbologia penitenziale: meditazione sul dolore e sulla morte. Sono gli oboi, in genere, ad accompagnarsi a una vocalità intessuta di piccoli e continui lamenti: ***"Blute nur, du liebes Herz"*** ("Sanguina, cuore amato"); ***"Aus Liebe will mein Heiland sterben"*** ("Il mio Salvatore morirà per amore").
Altre, infine, affidano alla singola voce l'espressione commossa della gioia nella fede. La voce, con lunghe fioriture, è in gara con un flauto, o con gli archi: ***"Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten"*** ("Ti seguo con passi gioiosi").

MAGNIFICAT BWV 243

•VARIETÀ DI STILI E RICCHEZZA DI IMPASTI•

Questa avvincente ricchezza di stili, con cui Bach penetra emotivamente nella parola sacra, colpisce ancor più quando appartiene a una stessa grande opera: che sia un Oratorio, o una Passione, o la Messa. O il ***Magnificat***, che figura nella presente incisione. Si tratta, prima di tutto, di quella avvincente varietà di voci e di strumenti con cui il testo laudativo della Vergine viene articolato in cori, arie, duetti, terzetti, ognuno caratterizzato per timbro strumentale e scrittura vocale. Si tratta soprattutto di una meno esibita, ma ancor più sostanziale differenziazione stilistica, legata a consolidate tipologie retoriche, per cui l'aria del tenore ("Deposuit potentes de sede") assume fattezze di invettiva, mentre l'aria del primo soprano ("Quia respexit humilitatem") ha il massimo del candore. L'aria del basso ("Quia fecit mihi magna") è imperiosa e solenne, mentre quella del contralto ("Esurientes implevit bonis") è contemplativa e implorante. Non è neppure errato, a mio parere, attribuire a Bach un vero e proprio compiacimento per gli impasti timbrici singolari: il duetto tra tenore e contralto, e ancor più il terzetto con i due soprani e il contralto, si reggono soprattutto sulla singolarità della combinazione delle voci con gli strumenti dell'orchestra.

In tutto questo percorso, dove ciò che conta è proprio la sorpresa per la varia intonazione dei versetti sacri, il coro rappresenta la solidità con cui l'intera costruzione si mantiene unitaria e compatta intorno all'idea liturgica dell'esaltazione festosa e solenne. Un'unica grande campata sonora sembra collegare il *Magnificat* iniziale con il *Gloria Patri* conclusivo.

•HARNONCOURT DEGLI ECCESSI•

Nikolaus Harnoncourt si muove, in questa ricchezza di situazioni, ma

anche in questa grande complessità costruttiva, con grande efficacia. Si tratta pur sempre di un musicista che ha affrontato l'immane compito di incidere tutte le *Cantate* di Bach: operazione che non è pensabile per chi non ami davvero (dal di dentro) questo autore eccelso. Occorrerebbe un intero libro per seguire Harnoncourt nel suo viaggio nel mondo bachiano. In poche righe si può dire che le sue scelte escludono radicalmente una visione classica, equilibrata, solida. Ogni pagina – anche la più grandiosa – viene affrontata con un fuoco interiore inesauribile. Il suo modo di essere solenne (con i suoi squilli perforanti e i suoi eccessivi colpi di timpano) è trascinante, non retorico. I lamenti dei suoi oboi sono strascicati e pur essi eccessivi. Gli accenti sono cosparsi per ogni dove, con generosità: le linee si spezzano e diventano gesti. I tempi sono, altrettanto, estremi: si vola sulle ali del vento nei momenti di gioia (nessuno ha mai pensato di eseguire così velocemente il corale "Jesus bleibet meine Freude", ad esempio), ma ci si compiace della stasi nei momenti penitenziali ("Blute nur"), o anche soltanto meditativi ("Et misericordia" nel *Magnificat*). A distanza di trent'anni non si fa neppure più caso a quella componente provocatoria che allora veniva affidata all'uso – semplicemente – di strumenti "d'epoca".

Questa può dirsi, per Harnoncourt, una battaglia vinta: non ascolteremmo più volentieri trombe con chiavi, o oboi dal canneggio moderno, o flauti traversi di metallo; né archi con vibrato eccessivo. Filologia vorrebbe anche che continuassimo a sentire, nella parte dei soprani, le voci bianche. Se l'incisione delle arie e dei cori da Oratori e Cantate è quindi improntata ad un maggiore rigore, con il *Magnificat*, la cui registrazione risale al 1984, Harnoncourt sembra avere ammorbidito il suo filologismo per darci nelle parti di soprano e contralto belle voci femminili; meno autentiche, certo, ma di una flessibilità sicuramente più adatta per penetrare nel mondo umanissimo del grande Bach.

Guido Salvetti

HARNONCOURT

CONCENTUS MUSICUS WIEN

classic VOICE

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Bach

ARIE E CORI PER VOCI BIANCHE

1. *Coro "Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen"* 2.22
2. *Corale "Jesus bleibet meine Freude"* 2.39
3. *Aria per soprano "Letzte Stunde, brich herein"* 3.49
4. *Aria per soprano "Blute nur, du liebes Herz"* 4.55
5. *Aria per soprano "Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten"* 4.31
6. *Coro "Der Himmel lacht, die Erde jubilieret"* 4.07
7. *Aria per soprano, Echo "Flößt mein Heiland"* 6.17
8. *Aria per soprano "Erfüllet, ihr himmlischen göttlichen Flammen"* 5.08
9. *Corale "O Haupt voll Blut und Wunden"* 2.27

MAGNIFICAT BWV 243 IN RE MAGGIORE

10. *Coro "Magnificat"* 3.28
11. *Aria "Et exultavit spiritus meus"* 2.41
12. *Aria "Quia respexit humilitatem"* 2.01
13. *Coro "Omnes generationes"* 1.27
14. *Aria "Quia fecit mihi magna"* 1.58
15. *Duetto "Et misericordia"* 3.34
16. *Coro "Fecit potentiam"* 1.59
17. *Aria "Deposuit potentes"* 2.08
18. *Aria "Esurientes implevit bonis"* 2.58
19. *Terzetto "Suscepit Israel"* 1.24
20. *Coro "Sicut locutus est"* 1.34
21. *Coro "Gloria Patri"* 2.18

TELDEC

CLV 0003
Stereo DDD – DP – Total Time: 1h 04' 12"

P. 1973 (1) – P. 1985 (2) – P. 1974 (3,7) – P. 1971 (4, 5, 8, 9) – P. 1984 (10-21) Teldec Classics International GmbH, Hamburg - © 2000 Nuova Fonit Cetra Srl Warner Fonit. A division of Nuova Fonit Cetra Srl – A Warner Music Group Company. Unhautorized copying, hiring, public performance and Broadcasting prohibited
Made in Germany by Warner Music Manufacturing Europe

© W.W.S. Edition S.r.l.

W.W.S. Edition S.r.l. - Via Frua 6/A - 20146 Milano
Allegato redazionale al **n. 14**, della rivista **The Classic Voice**, Maggio 2000 - TVO 014/2000

Foto di copertina: S. Lauterwasser / Lebrecht Collection