

Insalata di Fughe

Francesco Romani

Cosa è una Fuga

La **fuga** è una forma musicale polifonica basata sull'elaborazione contrappuntistica di un'idea tematica (a volte due o tre o quattro), che viene esposta e più volte riaffermata nel corso della ricerca di tutte le possibilità espressive e/o contrappuntistiche da essa offerte. La struttura della fuga e i procedimenti imitativi e canonici in essa applicati si sono consolidati tra il XV e il XVII secolo. Dalla seconda metà del Seicento alla prima metà del Settecento (quindi nel momento di massimo splendore del Barocco) la fuga è stata la più importante forma contrappuntistica strumentale. **Per le sue caratteristiche, la fuga è stata scritta soprattutto per strumenti polivoci** (in grado cioè di produrre contemporaneamente due o più suoni) ma anche per vari insiemi strumentali o vocali. È considerata una delle più importanti espressioni del contrappunto nella storia della polifonia occidentale **(da Wikipedia)**.

The Well Tempered Clavier

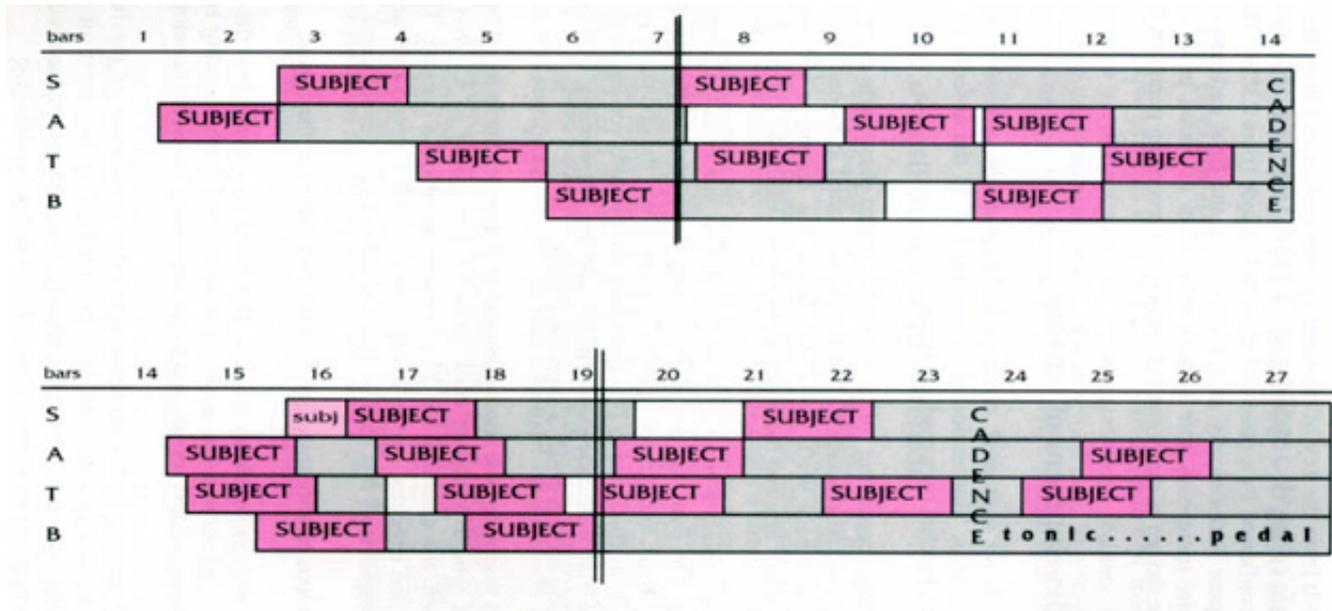
Il clavicembalo ben temperato (BWV 846-893) rappresenta forse il componimento più significativo della musica occidentale e si compone di due libri ognuno dei quali contiene 24 coppie prelude-fuga in tutte le 24 tonalità possibili (da Do maggiore a Si minore). Lo scopo della sua struttura era essenzialmente didattico per mostrare tutte le possibilità di uno strumento a tastiera. Il risultato è tutt'altro che un arida sequenza di note con una bella struttura matematica: i 96 brani coprono praticamente tutte le possibilità espressive della musica. Si tratta di un capolavoro senza tempo che per secoli ha ispirato i migliori musicisti e che ancora oggi è attualissimo.

Goethe diceva di questa musica “è un'eterna armonia che conversa con se stessa, come accadeva nel seno di Dio prima della creazione del mondo”.

Angela Hewitt invece *It is an inexhaustible treasure trove of the greatest possible music, combining contrapuntal wizardry with his immense gift for expressing human emotion in all its forms”*

Le figure esplicative delle fughe sono tratte da <http://www-personal.umich.edu/~siglind/text.htm>

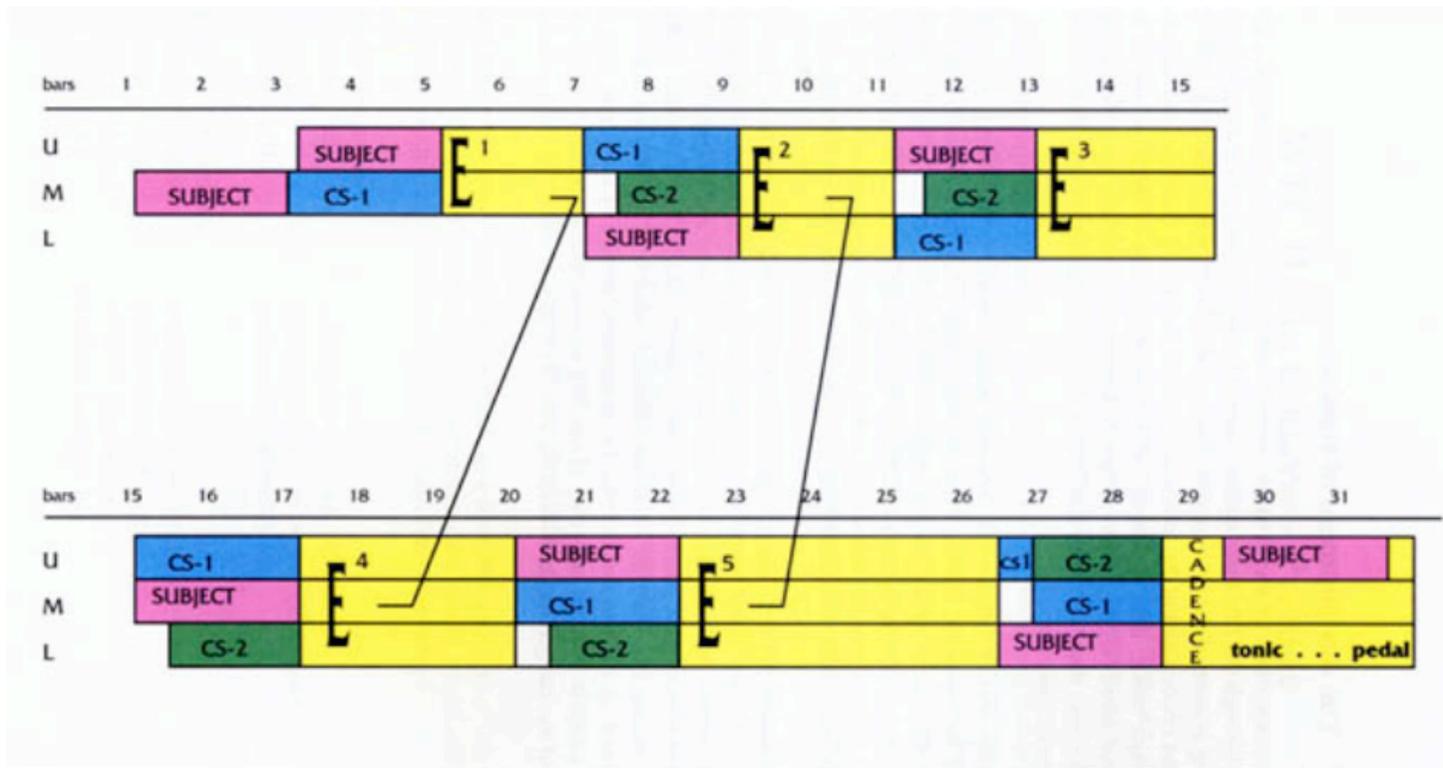
BWV 0846 I libro Fuga No. 1 in Do maggiore



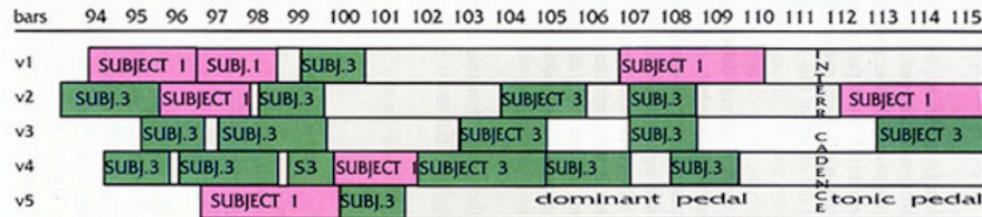
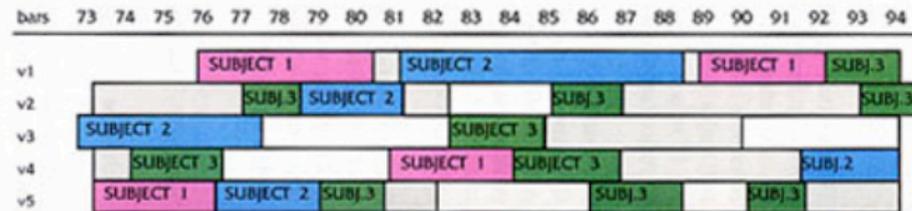
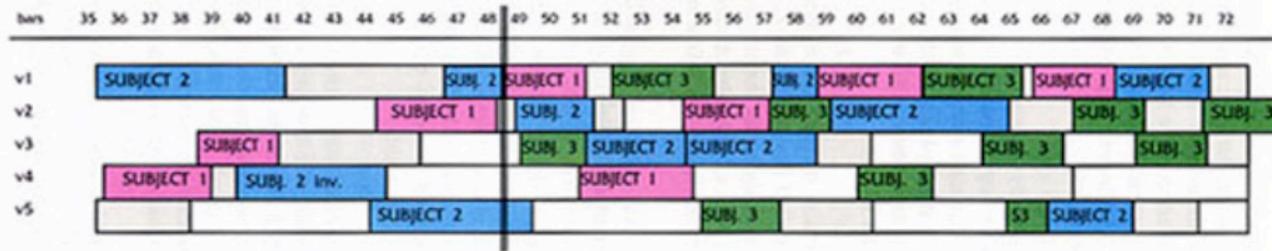
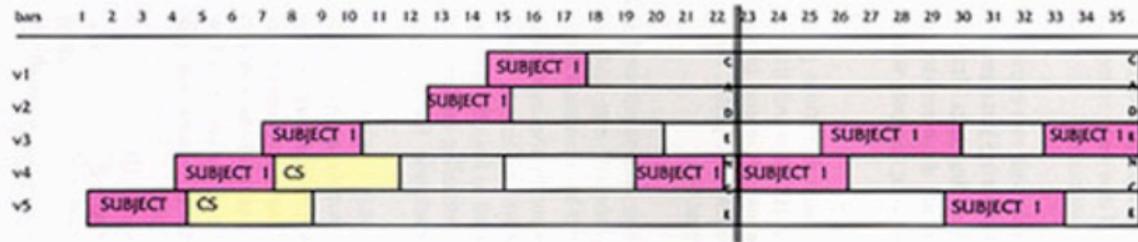
NB: S A T B è sta per Soprano, Alto, Tenore, Basso, con riferimento alla comune notazione musicale di partiture cantate per coro.

BWV 0847 I libro Fuga No. 2

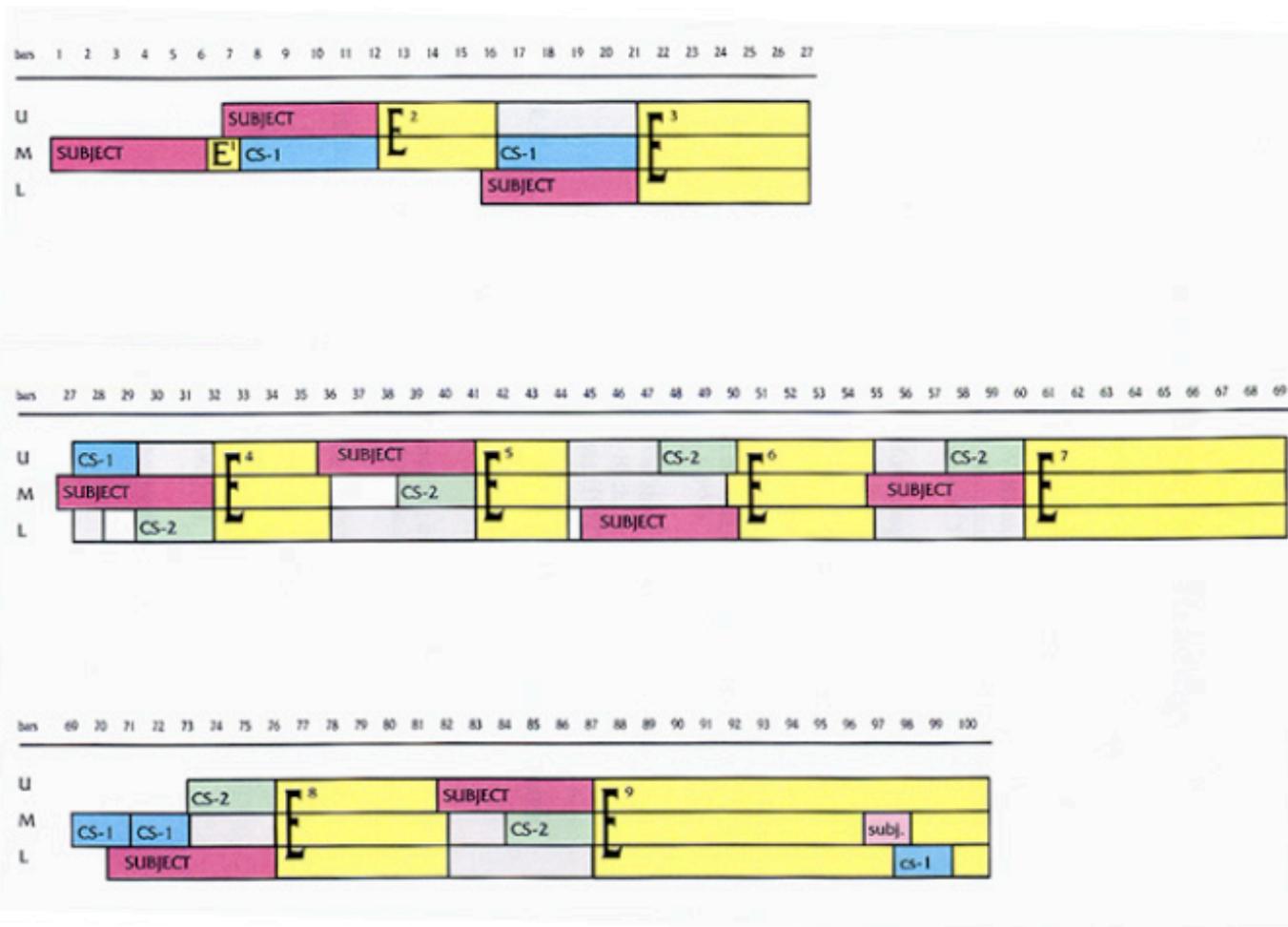
in Do minore



BWV 0849 I libro Fuga No. 4 in Do# minore



BWV 0893 II libro Preludio e Fuga N. 24 in Si minore (Angela Hewitt, Piano)



Le fughe nelle cantate

Cantata BWV 108 (quarta sezione: Coro)

A rigorous piece of choral polyphony, three tersely arranged fugues in motet style (J.E. Gardiner) Le fughe sono a 4 voci (Basso, Tenore, Alto, Soprano) ogni versetto viene ripetuto 8 volte il tutto in 2' 35"

Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von ihm selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden; und was zukünftig ist, wird er verkündigen.

Ma quando Lui, lo Spirito di verità, verrà, vi guiderà alla verità tutta intera. Egli non parlerà da sè stesso, ma tutto quello che ascolterà, ve lo dirà; e vi annuncerà le cose future (Giovanni 16,13)

Cantata BWV 21 (commenti e suggerimenti del Prof. Börger)

Il coro introduttivo (seconda sezione della cantata, dopo la sinfonia) usa la fuga per la seconda frase del testo; la prima frase recita

Ich hatte viel Bekuemmernis in meinem Herzen

Avevo molta tristezza nel mio cuore

presentando per così dire il tema della cantata (il problema), mentre la seconda frase descrive la soluzione del problema dicendo

aber deine Troestungen erquicken meine Seele

ma le tue consolazioni confortano l'anima mia

2'28''

ed è quella per la quale Bach usa una fuga, accentuando così il messaggio della seconda frase.

Alla fine della sesta sezione (di nuovo un coro che qui conclude la prima parte della cantata) c'è una situazione simile: la prima frase

Was betruebst du dich, meine Seele...

Perché sei triste, l'anima mia ...

trova risposta finale nel dire di aspettare Dio al quale dire grazie

dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist
perché è lui l'aiuto mio ed il mio Dio

2'27''

e qui di nuovo per questa frase conclusiva Bach usa la fuga.

Alla fine della cantata (ultima sezione della seconda parte) di nuovo l'ultima frase appare in forma di fuga, accentuando il suo contenuto, quello conclusivo della cantata:

Lob und Ehre und Preis und Gewalt sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Alleluja

Lode e onore e gloria e potenza al nostro Dio eternamente. Amen. Alleluja

1'08''

Per le sue caratteristiche, la fuga è stata scritta soprattutto per strumenti polivoci (in grado cioè di produrre contemporaneamente due o più suoni)

Per **Bach** questo non vale:

Si vedano le composizioni per Violino (BWV 1001-1006) e Violoncello solo (BWV 1007-1012).

BWV 1003 II Fuga (Viktoria Mullova, Violino)

L'arte della Fuga

*For me, the Art of Fugue is the ultimate in abstract **absolute** music. It is a monument of remote sublimity like pure mathematics or like the stars in the sky, and it is just there for us to wonder at ...*

L'arte della Fuga (BWV 1080) è l'ultima opera di Bach e consiste in una raccolta di 14 Contrappunti e 4 Canoni, scritti senza l'indicazione degli strumenti e con ogni voce scritta su un diverso rigo musicale. Questi due fatti hanno portato a molte discussioni su come debba essere eseguita. Alcuni critici affermano addirittura che si tratta di musica intellettuale da leggere e da non eseguire ...

... infatti nell'ultimo secolo si contano oltre 200 esecuzioni, di cui ...

- 55 all'organo
- 36 per orchestra
- 23 al pianoforte
- 16 al clavicembalo
- 12 per quartetto d'archi
- 10 su due clavicembali
- 6 su due pianoforti

... più un numero minore di esecuzioni su quintetto d'archi e clavicembalo, computer/sintetizzatore, flauto e violoncelli, 4 viole, 6 viole, clavicembalo e oboe, 4 viole e 4 fiati, quintetto di ottoni, pianoforte a 4 mani, quartetto di sassofoni, oboe, accordion e basso, chitarra multitrack, chitarra sintetizzatore, 4 quartetti, 8 chitarre, fortepiano, clavicordo, organo e piano.

Il punto è che solo 4 voci non bastano per eseguire tutta l'opera, per cui, o si usa un'orchestra o un organo con il pedale, o si rinuncia a suonare qualcosa o ci si fa aiutare allargando l'organico

Tutta l'opera è basata su variazioni un semplice tema in re minore (I e II)



che viene alterato in molti modi, per esempio questa è la versione a specchio (III e IV)



Vediamo (da varie fonti) la struttura dell'opera.

Quattro fughe semplici: (le prime due sono a 4 voci su un tema, le altre basate sull'inversione del tema)

- *Contrapunctus I*
- *Contrapunctus II*
- *Contrapunctus III*
- *Contrapunctus IV*

Tre fughe con inversione:

- *Contrapunctus V* (Fuga normale, usa il tema sia in forma regolare sia invertita)
- *Contrapunctus VI* a 4 in Stile francese (Fuga con diminuzione)
- *Contrapunctus VII* a 4 per *Augmentationem et Diminutionem*;

Fughe doppie e triple:

- *Contrapunctus VIII* a 3 Fuga tripla a 3 voci con 3 diversi temi
- *Contrapunctus IX* a 4 alla Duodecima Fuga doppia (2 temi e 4 voci)
- *Contrapunctus X* a 4 alla Decima Fuga doppia (2 temi e 4 voci)
- *Contrapunctus XI* a 4 Fuga tripla a 4 voci

Fughe invertite (eseguite spesso prima in una forma e poi in quella a specchio)

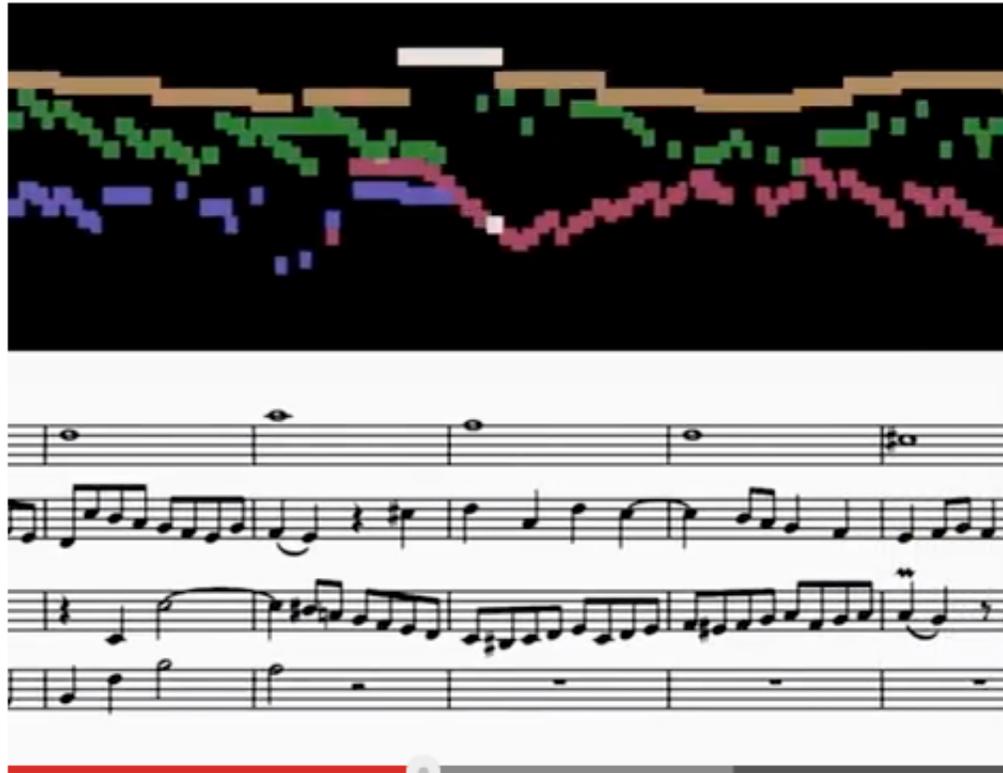
- *Contrapunctus XII*.
- *Contrapunctus XIII*. Bach ne ha aggiunto la versione per due tastiere

Canoni:

- Canone all'Ottava
- Canone alla Duodecima
- Canone alla Decima
- Canone per *Augmentationem in Contrario Motu*

Contrapunctus XIV a 4 Fuga tripla (quadrupla ?) a 4 voci **INCOMPLETA**

Il contrapunctus IX

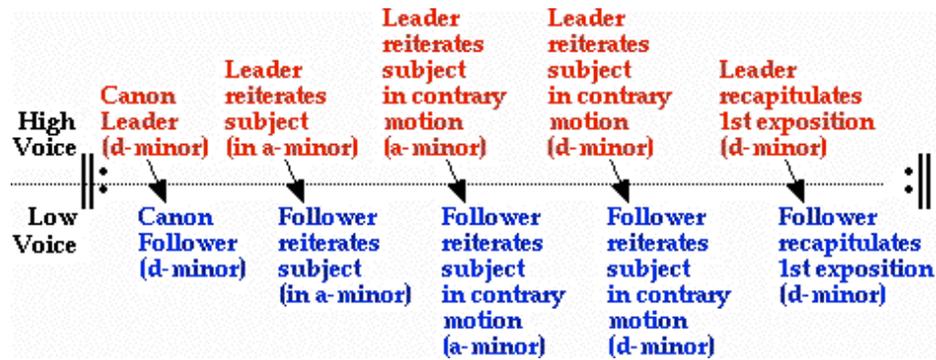


The image displays a musical score for Contrapunctus IX from the Notebook for Anna Bach. The score is presented in two parts: a piano roll visualization at the top and a traditional musical notation at the bottom. The piano roll shows four distinct melodic lines in brown, green, blue, and red, illustrating the complex interweaving of the two themes. The musical notation below consists of four staves, each representing a voice part. The first staff features a slow, sustained melodic line, while the other three staves show more active, rhythmic passages. A red progress bar is visible at the bottom of the notation area.

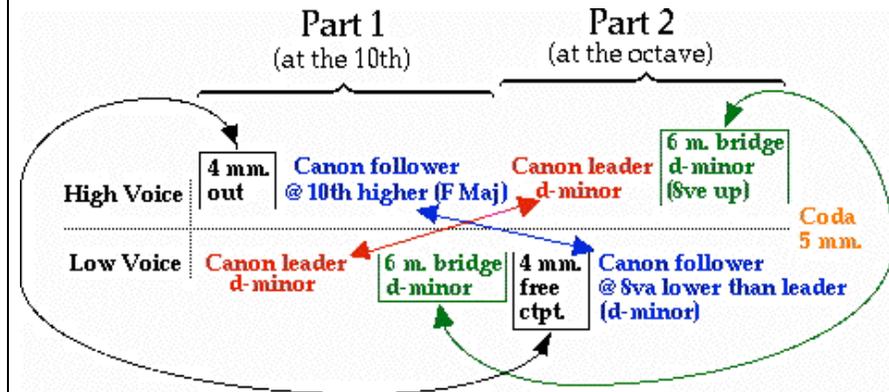
Si tratta di una gradevolissima fuga doppia a 4 voci dove il tema principale entra in ritardo e molto rallentato.

I canoni

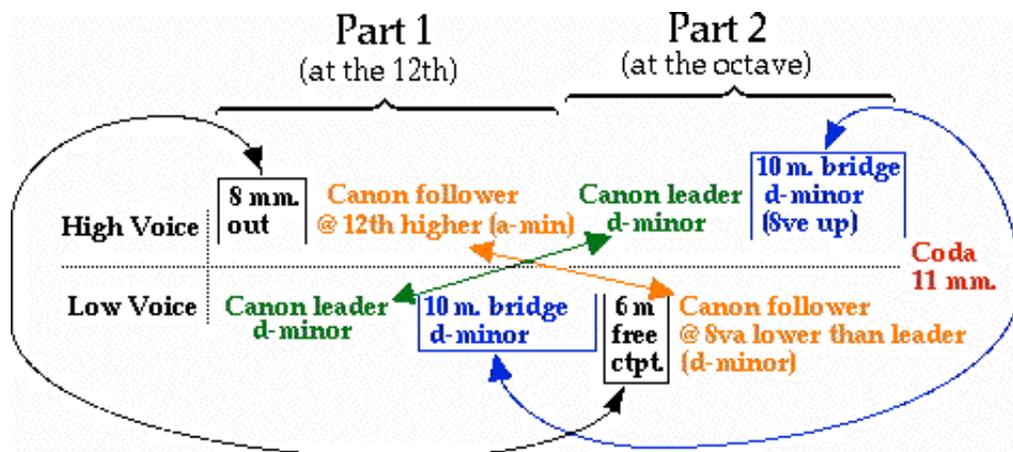
Canone all'Ottava



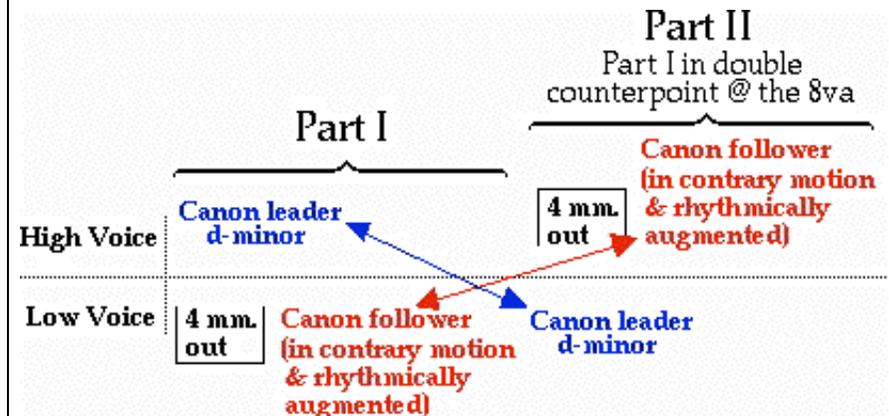
Canone alla Decima



Canone alla Duodecima



Canon per Augmentationem in contrario Motu



La fuga incompleta



Il Contrapunctus XIV s'interrompe bruscamente a metà della terza parte. La pagina autografa contiene una nota, con la calligrafia di uno dei figli di Bach, Carl Philipp Emanuel, che riporta "*Mentre componeva questa fuga, nel punto in cui viene introdotto il nome BACH nel controsoggetto, il compositore morì*". Tuttavia, la critica contesta questa versione, in particolare perché la notazione musicale è indiscutibilmente di mano di Bach, di un periodo precedente ai gravi problemi visivi che resero in seguito malferma la sua grafia. Molti critici hanno notato che l'opera era destinata a essere una fuga quadrupla, con il tema di apertura del Contrapunctus I che doveva essere introdotto come quarto soggetto (da [Wikipedia](#))