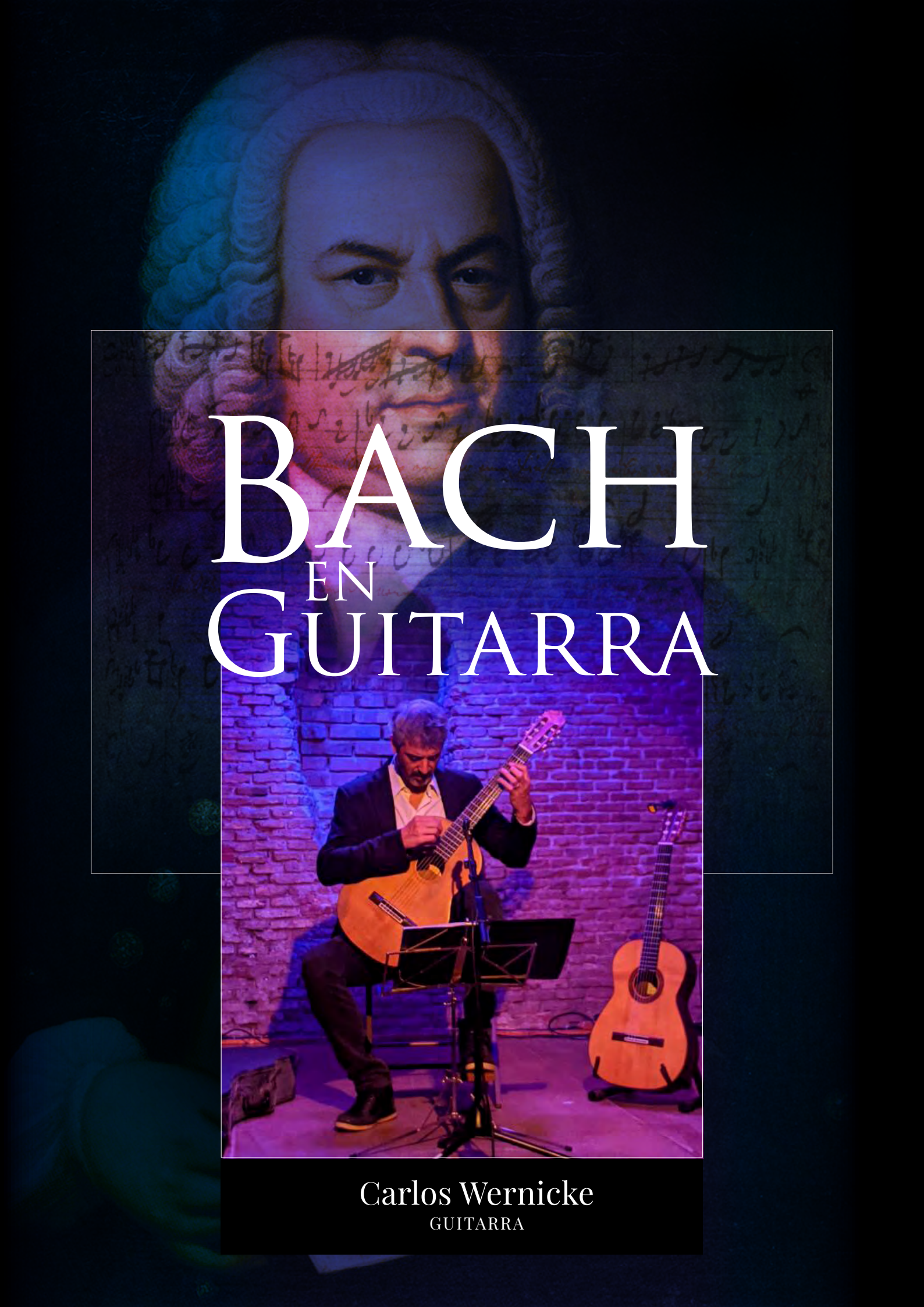




BACH EN GUITARRA

Carlos Wernicke
GUITARRA



“...acompañó con delicadeza y creatividad al guitarrista Carlos Wernicke (extraordinario, por cierto),(...) un artista a tener en cuenta.”

Juan Ángel Vela del Campo
El País

“...el guitarrista argentino Carlos Wernicke, nombre digno de ser tenido en cuenta por admirable sentido musical y virtuosismo técnico.”

Leopoldo Rojas-O'Donnell
Scherzo

“...guitarrista que no se limita a acompañar, sino que procura la atmósfera justa en cada canción, el sonido ideal para la palabra, y de complicidad magnífica con el tenor (...) alcanzó momentos de espectacular lucimiento, al igual que en el encore ofrecido al final, pleno de sentimiento y hondura expresiva”

Rodrigo Barbosa
La Provincia (Las Palmas)

Concierto de Wernicke
con proyección de obras
del barroco.

BACH EN GUITARRA

Carlos Wernicke

NOTAS AL PROGRAMA

La música de Johann Sebastian Bach sobrepasa los límites más sublimes: su perfección estructural, armónica y melódica, unida al arte de la retórica y a un discurso siempre al servicio de la Belleza y la expresividad, eleva el espíritu y conmueve profundamente el alma de quien se disponga a escuchar su mensaje.

Sabemos que Bach ingresó en la Sociedad Mizler en 1747, un círculo dedicado a explorar las conexiones entre música, ciencia, teología, matemáticas y retórica. La obra de Bach, plena de simbolismos, contiene numerosos mensajes que podrían entenderse como “criptogramas”, aunque están perfectamente a la vista: estructuras sonoras a las que se adhiere un significado semántico, afectivo o espiritual. Muchos de ellos se inscriben en la *Affektenlehre* (teoría de los afectos) o en la *Figurenlehre* (teoría de las figuras retóricas musicales).

A menudo, su música instrumental se basa en corales luteranos ocultos, cuyas melodías —y las imágenes poéticas de sus textos— quedan insinuadas en determinados pasajes, dotando a la pieza de un *affekt* o significado metafísico profundo. En otros casos, Bach establece vínculos con sus grandes obras vocales, utilizando un material muy parecido, otorgando a ciertos fragmentos instrumentales el significado del texto original.



Bach recurre también a símbolos derivados de la *gematría* (asignación de valores numéricos a las letras, A=1, B=2, etc., entonces Bach=14, Johann Sebastian Bach=158,) y a sistemas numerológicos, en que cada número se convierte en un signo teológico o cosmológico. Estas ideas pueden manifestarse en el número de pulsos o de notas, en la cantidad de veces que aparece un motivo, en la distribución de los compases, en la proporción entre secciones o incluso en la elección del compás o de la armadura de clave de una tonalidad.

Desde la retórica musical, encontramos dos niveles

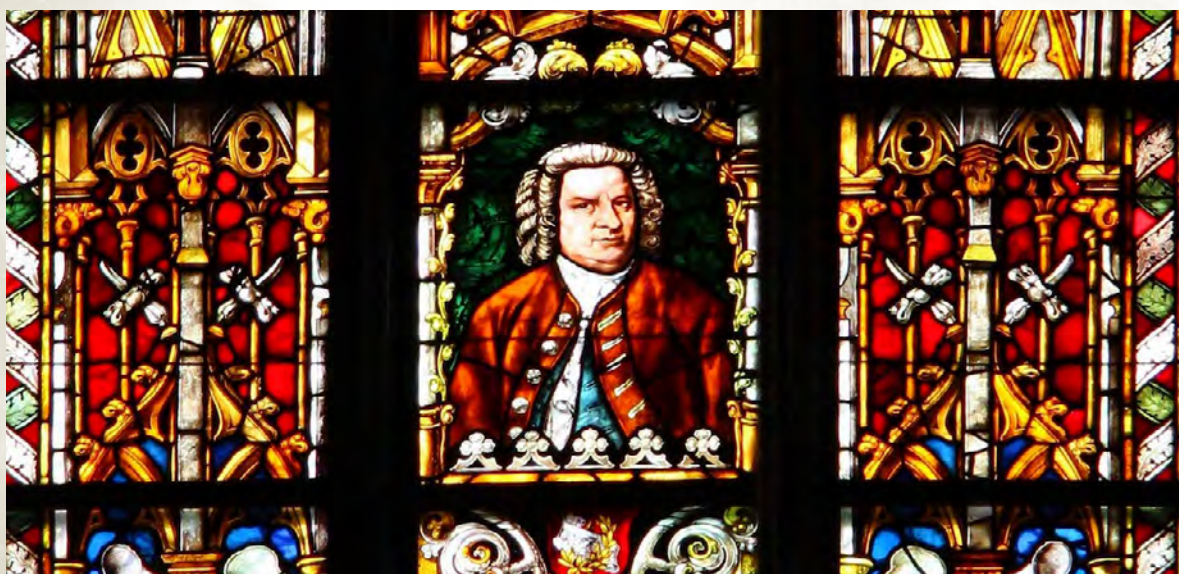
Por un lado, la estructuración del discurso, en la cual Bach plantea una tesis, expone argumentos a favor y en contra, introduce refutaciones y conduce a conclusiones claras. Por otro, el uso de figuras retóricas musicales —derivadas de las figuras del lenguaje— para intensificar la expresividad, la belleza y la fuerza del mensaje. A ello se suman numerosos símbolos contruidos con apenas unas notas. Como señalara Albert Schweitzer: “Gracias a todo un sistema de asociación de ideas pictóricas” la música describe imágenes textuales allí donde las hay, y Bach traslada esta capacidad a su música instrumental, dotándola de un sentido semántico, emocional y espiritual profundísimo.

Bach utiliza incluso su propio nombre para “firmar” sus obras. El célebre motivo B–A–C–H (sib–la–do–si) es un *soggetto cavato*, un motivo musical “extraído” de las letras. Otros ejemplos de estos motivos sonoros son las tres notas repetidas C–C–C (*Christus Coronabit Crucigeros*) o el motivo S.D.G. (mib–re–sol), símbolo de la frase *Soli Deo Gloria*.

Asimismo, Bach utiliza las matemáticas más puras (no “secas”) para estructurar su discurso. Organiza sus obras mediante proporciones perfectas —1:2, 2:3, 5:3:2, la Proporción Áurea y todo tipo de proporciones bellísimas. — y reutiliza el material temático mediante procedimientos “geométricos”: inversiones, retrogradaciones, aumentaciones, disminuciones, transposiciones, permutaciones, palíndromos, giros y simetrías de toda índole.

Nadie que haya escuchado su mensaje volverá a ser el mismo

Este programa no se limita a la interpretación de las obras, sino que incluye explicaciones concretas y accesibles sobre cada pieza, sus estructuras, símbolos y contextos. Estas breves introducciones se adaptan a cada audiencia —ya sea más o menos especializada— con el fin de ofrecer claves de escucha que enriquezcan la experiencia musical sin interrumpir su fluidez ni su profundidad espiritual. Si se desea, el programa puede presentarse también en formato puramente instrumental, sin comentarios.



No obstante, nada de esto permite reducir su música a un único sistema de análisis. Solo al considerar todas estas capas simultáneamente, y tantas otras que aún escapan a nuestros sentidos, como una superposición de estructuras y significados, podemos intuir la magnitud de este Creador extraordinario: un auténtico científico sonoro, teniendo en cuenta que su arte es la perfección en la combinación de los sonidos, valiéndose de todos los recursos imaginables, y cuya obra, por sobre todas las cosas rezuma una inmensa profundidad expresiva, una espiritualidad conmovedora y la más excelsa Belleza.

Vidrieras de la Iglesia
Evangélica Luterana de Santo
Tomás en Leipzig



PROGRAMA

1

Duración: 60 min

Suite I - BWV 996

- Praeludio & Presto
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Bourrée
- Giga

Suite I - BWV 1007

Transcripción de C. Wernicke

- Prelude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Menuets 1 & 2
- Gige

Partita II - BWV 1004

Transcripción de C. Wernicke

- Allemanda
- Corrente
- Sarabanda
- Giga
- Ciaccona



Autografo de Bach del primer movimiento de la primera sonata para violín solo, BWV 1001.



PROGRAMA 2

Duración: 60 min

Prelude, Fugue und Allegro - BWV 998

- Praelude
- Fugue
- Allegro

Suite 5 - BWV 995/1011

Transcripción de C. Wernicke

- Prelude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Gavotte 1 & 2
- Gigue

Partita III - BWV 1006

- Preludio
- Loure
- Gavotte en Rondeaux
- Menuets 1 & 2
- Bouree
- Gigue



Partitura autógrafa de J.S. Bach de una fuga a seis partes de la Ofrenda musical.



PROGRAMA 3

Duración: 60 min

3 Suites a Violoncello Solo senza Basso

Transcripciones de Carlos Wernicke a partir de los manuscritos de Anna Magdalena, la gran mujer detrás del genio.

Suite 1 - BWV 1007

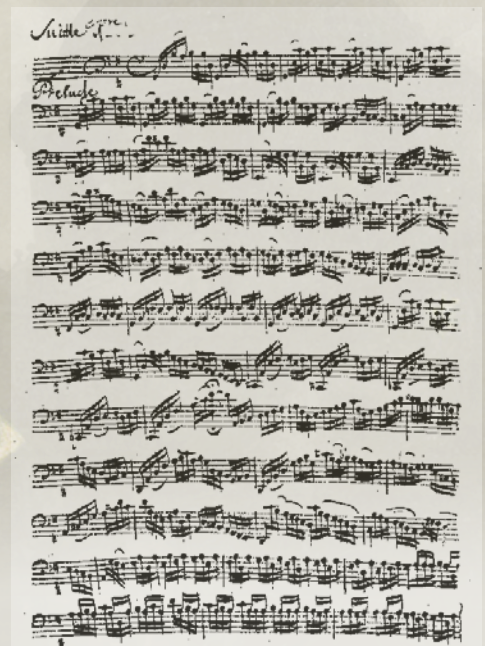
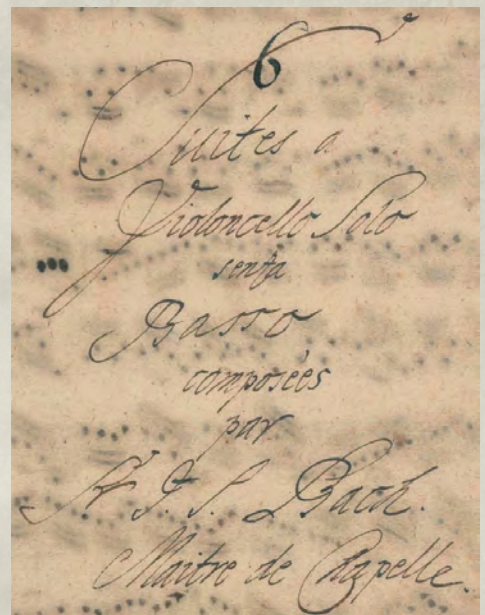
- Prelude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Menuets 1 & 2
- Gigue

Suite 3 - BWV 1009

- Prelude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Bouree 1 & 2
- Gigue

Suite 5 - BWV 1011

- Prelude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Gavotte 1 & 2
- Gigue



Primera página del manuscrito de Anna Magdalena Bach de la Suite N°1 en Sol mayor, BWV 1007

EPILOGO

La interpretación de estas obras se fundamenta en el arte de la Oratoria musical. Considerando la multiplicidad de estructuras que subyacen en estos discursos sonoros, mi intención es ofrecer una declamación que haga audible la inmensa heterogeneidad de ideas que los atraviesa.

Articulaciones, fraseos, acentos, tempi, caracteres, colores, respiraciones, *Affekte*... Todo ello se enlaza con los pulsos naturales: los del corazón, los de las mareas, los de las órbitas. Las melodías se convierten en diálogos que giran en torno a un mismo tema, diálogos que —afortunada o lamentablemente— resultan imposibles de traducir en palabras.

El discurso sonoro de Bach es infinito. Su capacidad para mover los afectos es profundamente conmovedora. Conmover significa “moverse con”: y su música nos mueve el alma, el espíritu, el intelecto y las emociones. Si el intérprete se entrega y se deja conducir, Bach se revela como un orador perfecto, capaz de unir la belleza formal con una espiritualidad insondable.



Si aceptamos que Bach ha sido uno de los más altos exponentes de la humanidad —capaz de condensar en sonido toda la emotividad, toda la espiritualidad, lo terrenal y lo sublime, la inteligencia y la belleza— y que utilizó todos los recursos a su alcance para transformar a quienes lo escucharan, comprenderemos entonces que escuchar a Bach es asistir a un discurso hecho de sonidos, proporciones y Belleza, un discurso que ennoblece y eleva el alma de quien se disponga a recibirlo.

Johann Sebastian Bach.

BIO

CARLOS H. WERNICKE (Buenos Aires, 1976) comenzó su vínculo con la música desde niño. A los 10 años inició sus estudios de guitarra con Máximo Pujol y a los 24 se graduó como Profesor Superior de Guitarra en el Conservatorio Juan José Castro de Buenos Aires. Ha participado en proyectos de tango, pop, música antigua, clásica, lírica y contemporánea, como solista, en agrupaciones de música de cámara y con orquestas sinfónicas. Estudió violonchelo, piano, armonía, composición y contrapunto. Entre sus intereses actuales destacan la transcripción de música antigua, la composición y la realización de arreglos. Ha sido galardonado con el Primer Premio en el Concurso Jorge Martínez Zárate.

Como compositor ha publicado *Partita Porteña* y *Tres piezas de Buenos Aires* (para 2 guitarras), *Cien noches cerradas*, *Dies illa* e *Invención y Milonga* (para guitarra sola) en la editorial Les productions d'Oz de Canadá.

Ha colaborado con Juan Pietranera, Adrián Ramírez, Marta Blanco, Irma Mejías, Suso Mariategui, José Julián Frontal, Máximo Pujol, Fernando Fiszbein, David Merlin, Íñigo Aranzasti, Raúl Chiocchio, Gerónimo Rauch, Santiago Daneyko. Y con los directores de Orquestas Antonio Russo (Orq. Juventus Lyrica), Leonardo San Juan (Orq. del Congreso de la Nación), Gustavo Sánchez (Camerata Antonio Soler), Alfons Reverte (OJC), así como con diversas agrupaciones de música de cámara.

Ha realizado conciertos y recitales en escenarios de lo más variados, desde las clásicas salas de barrio, en Asociaciones Culturales, o en prestigiosos teatros como el Auditorio de Tenerife, Palau de la Música de Valencia,



L'Auditori de Barcelona, Teatro Real de Madrid, Auditorio Nacional de Madrid, Teatro Carlos III, Fundación Juan March... Ha realizado giras por Argentina, España, Francia, Inglaterra y Alemania.

Ha grabado 7 discos: *Las almas de los Caracoles* (solo), *UNO* (junto al pianista Juan Pietranera), *Atendido por sus dueños* (Lotox Tango Quinteto), *Tango de Lejos* (junto a Máximo Pujol, 2 guitarras), *Música Española* (solo), *Aquellos tangos tan lejos* (junto al cantante Floro Aramburu) y *Música del Imperio Español* (solo)

Ha destacado por su "*admirable sentido musical y virtuosismo técnico*" (revista Scherzo) y por su "*delicadeza y creatividad*" (diario El País).

Asimismo ha desarrollado una intensa actividad dentro de los campos de la pedagogía y la enseñanza de la música a través de la guitarra desde 1995. Ha sido ayudante en la cátedra del Profesor Jorge Labanca en el Conservatorio Juan José Castro de Buenos Aires (1998-2000). Profesor de guitarra, iniciación musical, lenguaje musical y música de cámara en el Instituto Arte Vivo de Buenos Aires (2001-2004) y en la Escuela de Nuevas Músicas de Madrid (2004-2020).

SUS PROYECTOS Y GRABACIONES PUEDEN CONSULTARSE EN:

- [YouTube](#)
- [Spotify](#)
- [Les Productions d'Oz](#)

JOHANN SEBASTIAN
BACH

por Carlos Wernicke
GUITARRA

Teléfono de contacto:
+34 647 530 470
chwernicke@gmail.com

San Lorenzo de El Escorial
Madrid • España