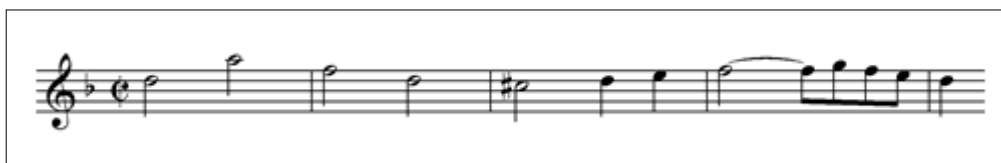

El *Arte de la Fuga* consta de catorce fugas y cuatro cánones sobre el tema:

El tema no es especialmente complicado pero está muy bien pensado para sus posteriores modificaciones. El hecho es que no todos los sujetos (melodías sobre las que se desarrolla la fuga) sirven para todas las transformaciones posibles; esa es una de las dificultades de componer una fuga.

Una **fuga** es una composición a varias voces. Lo primero que escuchamos en la primera voz que entra es lo que se denomina **sujeto**. A partir de ahí vamos escuchando el sujeto en las sucesivas entradas de las otras voces. Mientras, las voces que ya entraron van desarrollando otras líneas melódicas. Lo difícil es coordinarlas todas para que suenen "bien", conforme a ciertas reglas que están estipuladas. En realidad la fuga es un buen ejercicio de raciocinio, todo un reto para un compositor tan racional como Bach, que parece ser que incluso llegaba a improvisarlas sin escribirlas previamente.

Una aclaración respecto al término: en la primera edición impresa Bach no utilizó el término **fuga**, sino el término **contrapunto**, que usaré yo a continuación.

Los **sujetos** de los **dos primeros contrapuntos** son prácticamente iguales, con una pequeña modificación al final:

El sujeto del **contrapunto nº3** utiliza ya una transformación interesante para entender qué tipo de procedimientos usó Bach:

Si se observa con atención, la línea melódica es justo la contraria que en el primer sujeto. Donde antes subía un intervalo, ahora baja y además en la misma cantidad. A este procedimiento se le conoce con el nombre de **inversión**. El lector puede encontrar una pequeña "trampa" en el primer intervalo para conseguir la tonalidad deseada.

En el **contrapunto nº4** el procedimiento utilizado es el mismo pero un poco más grave que en el nº 3.

Estos cuatro primeros contrapuntos son "simples", entendiendo por tales aquellos en las que las posteriores entradas de los sujetos no sufren modificaciones importantes, es decir, siempre volvemos a escuchar el sujeto tal como se enuncia al principio de cada contrapunto.

A partir del **contrapunto nº5** empiezan las modificaciones interesantes.

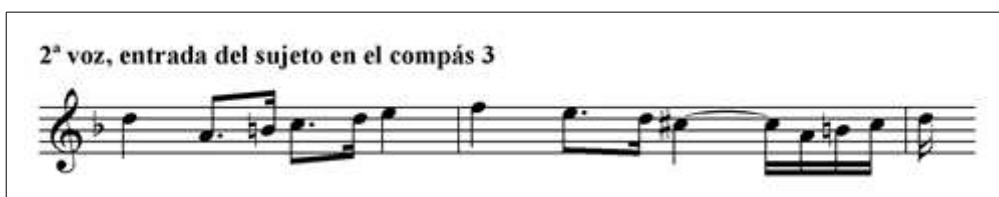
En el **contrapunto nº7** la indicación de la partitura es "per Augmentationem et Diminutionem". La primera entrada que oímos pertenece a la 3ª voz. Escuchamos una transformación del tema inicial denominada **disminución rítmica** donde todas las figuras se reducen a la mitad de su valor. Además se modifica el ritmo resultante añadiendo un puntillo a la corchea y una semicorchea de paso que no aparecía en el tema.

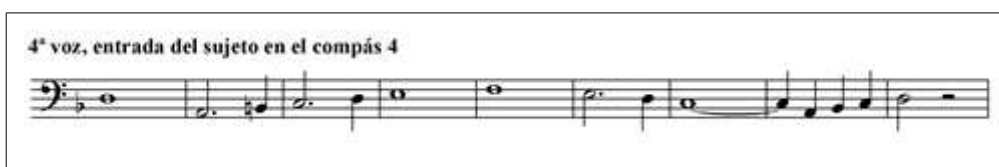
La segunda entrada la realiza la voz más aguda, la 1ª. Si nos fijamos, los valores rítmicos recuerdan al tema inicial. En lugar de algunas blancas, como el re del primer compás, tenemos negra con puntillo y corchea. Esa es la primera modificación. Además, Bach hace una **inversión melódica**, que ya utilizó en el contrapunto nº4.

En la tercera entrada, que escuchamos en la segunda voz, la transformación es doble con respecto al tema original: **disminución rítmica** e **inversión melódica**.

Y en la cuarta, en el bajo, el procedimiento empleado es la **aumentación rítmica**, donde cada valor está doblado (las blancas se transforman en redondas, etc).

Todo ello sucede bastante rápido (las tres primeras entradas ocurren en los tres primeros compases) y además de oír estos sujetos escuchamos simultáneamente los **contrasujetos**, así que el resultado es una textura sonora bastante densa. Realmente se trata de un trabajo matemáticamente muy preciso donde belleza sonora e intelecto sin duda están unidos.

Es interesante resaltar el hecho de que en casi toda la obra de *El Arte de la Fuga* el compositor no escribe indicaciones sobre los instrumentos que deban ser usados (excepto en dos fugas "a 2 Clav." donde la

escritura es claramente para dos instrumentos de teclado). La obra es en realidad una composición abstracta que puede ser interpretada por diferentes familias instrumentales. Existen variadas e interesantes grabaciones para cuerdas, órgano, flautas de pico...

Artículos relacionados: [El Arte de la fuga](#)

(continuará...)