

Fundació Studium Aureum

Temporada 2019-20, concert núm. 1

“Antonio Vivaldi”

Les Quatre Estacions / Concert per a llaut

Studium Aureum

Solistes:

Ramon Andreu; violí

Guillermo Femenias; llaüt

Orquestra:

Concertino/Director: Ramon Andreu

Violins: Alfredo Ardanaz, Ricardo Duato, Margalida Gual,
Enrique Pastor, Xavier Pericàs, Lourdes Pons, Marta Saura,

Violes: M José Gómez de la Vega, Fernando Villegas

Violoncels: Miquel Àngel Aguiló, Rosa Cañellas

Contrabaix: Francesc Aguiló

Clave: Marta Ambrós

Guitarra / Llaüt / Tiorba: Guillermo Femenias

Xerrada introductòria al concert:

Mercè Pons; compositora

No està permès l'enregistrament d'àudio o vídeo del concert sense autorització prèvia.

Es prega desconnectar el telèfon mòbil.

No está permitida la grabación de audio o vídeo del concierto sin autorización previa.

Por favor desconecte su teléfono móvil.

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concerto in Sol minore per cordes i continuu RV 157

- I. Allegro
- II. Largo
- III. Allegro

Concerto per a liuto en Re maggiore RV 93

- I. Allegro giusto
- II. Largo
- III. Alegro

“Le quattro stagioni”

4 concerti per violino, archi e continuo

da “Il cimento dell’armonia e dell’inventione” Op. 8.

Concerto n.º 1 en mi mayor, Op. 8, RV 269

«La primavera» (La primavera)

- I. Allegro
- II. Largo e pianissimo sempre
- III. Allegro pastorale

Concerto n.º 2 en sol menor, Op. 8, RV 315

«L'estate» (L'estiu)

- I. Allegro non molto
- II. Adagio e piano - Presto e forte
- III. Presto

Concerto n.º 3 en fa mayor, Op. 8, RV 293

«L'autunno» (La tardor)

- I. Allegro
- II. Adagio molto
- III. Allegro

Concerto n.º 4 en fa menor, Op. 8, RV 297

«L'inverno» (L'hivern)

- I. Allegro non molto
- II. Largo
- III. Allegro

Vivaldi i la música programàtica

Venècia a principis del segle XVIII era una ciutat d'aproximadament 160.000 habitants, tenia set teatres dedicats completament a l'òpera, un altre grup dedicats a la *commedia dell'arte*, quatre *Ospedali*, gran quantitat d'esglésies amb capelles musicals, especialment la basílica de Sant Marc. En aquest temps Venècia era el centre de l'Europa galant: a Venècia es vivia bé, i especialment bé en el carnaval que durava tres mesos. Molts visitants il·lustres i rics recorregueren la ciutat i gaudiren de les seves possibilitats. Els costums eren molt particulars i la seva forma de vida molt peculiar.

En aquest ambient apareix la figura del compositor i violinista més rellevant que ha donat Venècia: Antonio Vivaldi. Vivaldi com a bon personatge del seu temps va tenir una vida bastant moguda i singular. Antonio Vivaldi va néixer el 4 de març de 1678, aquest dia va tenir lloc un terratrèmol a la ciutat de la llacuna. El seu pare Antonio Giovanni Battista després de treballar de forner va ser contractat com a violinista a Sant Marc. Li deien "Rossi" (cap vermell), d'aquí que, com que Antonio va heretar el seu cabell roig, va tenir el sobrenom de "*il prete rosso*". Antonio va ser destinat al sacerdoci i el 18 de setembre de 1693 va rebre les sagrades ordres i va ser ordenat el 23 de març de 1703. Vivaldi va començar de jove l'aprenentatge de la música i va estudiar amb l'organista i compositor venecià Giovanni Legrenzi. El jove Antonio patia una malaltia congènita "*strettezza di petto*", ara creiem que era asma o angina de pit, aquesta malaltia li impedia dur una vida normal, tres vegades va quedar sense poder acabar de dir missa i va ser dispensat per aquest motiu. Vivaldi va trobar en la música la seva activitat principal i el setembre del 1703 va ser contractat com a *maestro de violino* al Conservatorio del Ospedale della Pietà.

Els *Ospedali* foren centres d'acollida per als orfes i per les noies venecianes. Els orfes normalment apareixien al portal d'aquestes institucions, d'altra banda les noies de les famílies venecianes ingressaven pagant unes substancials quotes. Dels quatre *Ospedali*, el de la Pietà es va convertir en la millor escola de música del nord d'Itàlia. Els *Ospedali* estaven sufragats per l'estat i les donacions totalment interessades dels venecians. Allà, entre altres coses, s'impartia un ensenyament musical de primer ordre: les noies cantaven i tocaven tots els instruments, dirigides pels seus mestres, tant a les funcions religioses com a altres festivitats i concerts. La fama d'aquestes institucions abraçava tota Europa.

Vivaldi va trobar en l'*Ospedale* un lloc de feina que li permetia dedicar temps a la composició i a l'edició de les seves composicions. A poc a poc la seva música va ser coneguda a tota Itàlia, i més tard a Europa. Entre el 1708 i 1709 Vivaldi va compondre concerts per a instruments solistes, especialment per a violí, flauta, oboè, fagot... per a les joves deixebles. No era estrany sentir un concert de violí en lloc d'un ofertori o gradual, la societat barroca veneciana acceptava de bon gust el virtuosisme enmig d'una funció religiosa. Sobre la dècada de 1720 les composicions de Vivaldi eren conegudes i esperades especialment a França. El culte al compositor va ser també exercit per Johann Sebastian Bach que va transcriure algunes de les obres de Vivaldi. Per cert que la música de Vivaldi es va redescobrir sobre l'any 1920, i va ser de rebot, ja que precisament fou a través de les transcripcions de Bach que els musicòlegs i el públic varen tornar a mostrar interès pel compositor. Avui dia, la seva música sembla que ha sonat tota la vida, algunes de les seves obres són de les més conegudes del repertori musical i el nom de Vivaldi s'equipara al dels més coneguts compositors.

L'extensa obra d'Antonio Vivaldi incorpora més de 500 obres, un ampli ventall de música religiosa, concerts instrumentals i un grup d'òperes. El seu llegat violinístic és únic en la manera de desenvolupar la tècnica del violí i en la textura de la música per a cordes, amb una inventiva i creativitat d'un alt nivell artístic.

Música programàtica.

Podem definir de manera bàsica la música programàtica com aquella que està en funció d'una història, un relat o una poesia i ho descriu. Podem trobar a quasi totes les èpoques de la música exemples, encara que bàsicament és un fenomen del romanticisme. Els sobrenoms de les composicions ja delaten la seva intenció: "Pastoral" de Beethoven, "Simfonia Fantàstica" de Berlioz, "Quadres d'una exposició" de Modest Musorgsky, "Don Quixot" de Richard Straus... Pel que avui ens ocupa, l'obra programàtica per excel·lència del barroc és sens dubte "Les Quatre Estacions" d'Antonio Vivaldi. Sembla que el mateix Vivaldi va escriure els textos sobre els quals l'obra es va desenvolupant amb una estructura idèntica tant als textos com a la música. Les quatre estacions és un conjunt de quatre concerts per a violí compostos al voltant del 1721. Els concerts es publicaren el 1725 per l'editor Michel-Charles Le Cène a Àmsterdam i formaven part d'un conjunt de dotze concerts (op. 8), amb el títol "*Il Cimento dell'armonia e dell'invenzione*". Els primers quatre concerts s'anomenen *Le quattro stagioni* i fan referència a cadascuna de les estacions de l'any. Cada estació descriu el paisatge sonor, ambiental, pictòric que li són propis. Per a Vivaldi és l'excusa per escriure una música creativa, plena de contrastos, en alguns moments purament ambiental, reproduint els sons dels aucells o dels animals, els trons de les tempestes o els balls dels camperols. Tot el caràcter mediterrani i impetuós del compositor aflora amb una inventiva nova i una tècnica violinística que explora sonoritats, un ampli ventall de cops d'arc, en definitiva una nova aportació al llenguatge de la música. Però encara va més enllà del purament descriptiu i és capaç de transmetre emocions com l'eufòria, el decaïment, l'ansietat o l'avorriment.

Per poder gaudir completament d'aquesta obra recomanem la lectura dels textos de l'autor, d'aquesta manera ens atracarem més al que Vivaldi ens va voler transmetre.

Vivaldi y la música programática

Venecia a principios del siglo XVIII era una ciudad de aproximadamente 160.000 habitantes, tenía siete teatros dedicados completamente a la ópera, otro puñado dedicado a la *commedia dell'arte*, cuatro *Ospedali*, gran cantidad de iglesias con capillas musicales, especialmente la basílica de San Marcos. En este tiempo Venecia era el centro de la Europa galante: en Venecia se vivía bien, y especialmente bien en el carnaval que duraba tres meses. Muchos visitantes ilustres y ricos recorrieron la ciudad y disfrutaron de sus posibilidades. Las costumbres eran muy particulares y su forma de vida muy peculiar.

En este ambiente aparece la figura del compositor y violinista más relevante que ha dado Venecia: Antonio Vivaldi, como buen personaje de su tiempo, tuvo una vida bastante movida y singular. Antonio Vivaldi nació el 4 de marzo de 1678, este día tuvo lugar un terremoto en la ciudad de la laguna. Su padre Antonio Giovanni Battista después de trabajar de panadero fue contratado como violinista en San Marcos. Le llamaban "Rossi" (cabeza roja), de ahí que, como Antonio heredó su cabello rojo, tuvo el apodo de "*il prete rosso*". Antonio fue destinado al sacerdocio y el 18 de septiembre de 1693 recibió las sagradas órdenes y fue ordenado el 23 de marzo de 1703. Vivaldi comenzó de joven el aprendizaje de la música y estudió con el organista y compositor veneciano Giovanni Legrenzi. El joven Antonio sufría una enfermedad congénita "*strettezza di petto*", ahora creemos que era asma o angina de pecho, esta enfermedad le impedía llevar una vida normal, tres veces quedó sin poder acabar de decir misa y fue dispensado por este motivo. Vivaldi encontró en la música su actividad principal y en septiembre de 1703 fue contratado como maestro de *violino* del *Conservatorio del Ospedale della Pietà*. Los *Ospedali* fueron centros de acogida para los huérfanos y para las chicas venecianas. Los huérfanos normalmente aparecían en el portal de estas instituciones, por otra parte, las chicas de las familias venecianas ingresaban pagando unas sustanciosas cuotas. De los cuatro *Ospedali*, el de la *Pietà* se convirtió en la mejor escuela de música del norte de Italia. Los *Ospedali* estaban sufragados por el estado y las donaciones totalmente interesadas de los venecianos. Allí, entre otras cosas, se impartía una enseñanza musical de primer orden: las chicas cantaban y tocaban todos los instrumentos, dirigidas por sus maestros, tanto en las funciones religiosas como otras festividades y conciertos. La fama de estas instituciones abarcaba toda Europa.

Vivaldi encontró en el *Ospedale* un puesto de trabajo que le permitía dedicar tiempo a la composición y la edición de sus composiciones. Poco a poco su música fue conocida en toda Italia, y más tarde en Europa. Entre 1708 y 1709 Vivaldi compuso conciertos para instrumentos solistas, especialmente para violín, flauta, oboe, fagot ... para las jóvenes discípulas. No era raro oír un concierto de violín en lugar de un ofertorio o gradual, la sociedad barroca veneciana aceptaba de buen gusto el virtuosismo en medio de una función religiosa. Sobre la década de 1720 las composiciones de Vivaldi eran conocidas y esperadas especialmente en Francia. El culto al compositor fue también ejercido por Johann Sebastian Bach que transcribió algunas de las obras de Vivaldi. Por cierto, que la música de Vivaldi se redescubrió sobre el año 1920, y fue de rebote, ya que precisamente fue a través de las transcripciones de Bach como los musicólogos y el público volvieron a mostrar interés por el compositor. Hoy día, su música parece que ha sonado toda la vida, algunas de sus obras son de las más conocidas del repertorio musical y el nombre de Vivaldi se equipara al de los más conocidos compositores.

La extensa obra de Antonio Vivaldi incorpora más de 500 obras, un amplio abanico de música religiosa, conciertos instrumentales y un puñado de óperas. Su legado violinístico es único en la manera de desarrollar la técnica del violín y en la textura de la música para cuerdas, con una inventiva y creatividad de un alto nivel artístico.

Música programática.

Podemos definir de manera básica la música programática como aquella que está en función de una historia, un relato o una poesía y lo describe. Podemos encontrar en casi todas las épocas de la música ejemplos, aunque básicamente es un fenómeno del romanticismo. Los apodos de las composiciones ya delatan su intención: "Pastoral" de Beethoven, "Sinfonía Fantástica" de Berlioz, "Cuadros de una exposición" de Modest Musorgsky, "Don Quijote" de Richard Straus ... Por lo que hoy nos ocupa, la obra programática por excelencia del barroco es sin duda "Las cuatro estaciones" de Antonio Vivaldi. Parece que el mismo Vivaldi escribió los textos sobre los que la obra se va desarrollando con una estructura idéntica tanto en los textos como en la música. Las cuatro estaciones es un conjunto de cuatro conciertos para violín compuestos alrededor del 1721. Los conciertos se publicaron en 1725 por el editor Michel-Charles Le Cène en Ámsterdam y formaban parte de un conjunto de doce conciertos (op. 8), con el título "*Il Cimento dell'armonia y dell'inventione*". Los primeros cuatro conciertos se llaman *Le quattro stagioni* y hacen referencia a cada una de las estaciones del año. Cada estación describe el paisaje sonoro, ambiental, pictórico que le son propios. Para Vivaldi es la excusa para escribir una música creativa, llena de contrastes, en algunos momentos puramente ambiental, reproduciendo los sonidos de las aves o de los animales, los truenos de las tormentas o los bailes de los campesinos. Todo el carácter mediterráneo e impetuoso del compositor aflora con una inventiva nueva y una técnica violinística que explora sonoridades, un amplio abanico de golpes de arco, en definitiva, una nueva aportación al lenguaje de la música. Pero aún va más allá de lo puramente descriptivo y es capaz de transmitir emociones como la euforia, el decaimiento, la ansiedad o el aburrimiento.

Para poder disfrutar completamente de esta obra recomendamos la lectura de los textos del autor, de esta manera nos acercaremos más a lo que Vivaldi nos quiso transmitir.

LA PRIMAVERA

Giunt' è la Primavera e festosetti

La Salutàn gl' Augèi con lieto canto,
E i fonti allo Spirar de' Zeffiretti
Con dolce mormorio Scorròno intanto:
Vengon' coprendo l' aer di nero amante
E Lampi, e tuoni ad annuntiarla eletti
Indi tacendo questi, gl' Augelletti;
Tornan' di nuovo al lor canoro incanto:

Largo

E quindi sul fiorito ameno prato
Al caro mormorio di fronde e piante
Dorme 'l Caprar col fido can' à lato.

Allegro

Di pastoral Zampogna al suon festante
Danzan Ninfe e Pastor nel tetto amato
Di primavera all' apparir brillante.

L'ESTATE

Sotto dura Staggon dal Sole accesa

Languè l' huom, languè 'l gregge, ed arde il
Pino;
Scioglie il Cucco la Voce, e tosto intesa
Canta la Tortorella e 'l gardelino.
Zeffiro dolce Spira, mà contesa
Muove Borea improvviso al Suo vicino;
E piange il Pastorel, perche sospesa
Teme fiera borasca, e 'l suo destino;

Adagio e piano - Presto e forte

Toglie alle membra lasse il Suo riposo
Il timore de' Lampi, e tuoni fieri
E de mosche, e mosconi il Stuol furioso!

Presto

Ah, che pur troppo i Suo timor Son veri
Tuona e fulmina il Ciel e grandinoso
Tronca il capo alle Spiche e a' grani alteri.

L'AUTUNNO

Celebra il Vilanel con balli e Canti

Del felice raccolto il bel piacere
E del liquor de Bacco accesi tanti
Finiscono col Sonno il lor godere.

Adagio molto

Fà ch' ogn' uno tralasci e balli e canti
L' aria che temperata dà piacere,
E la Staggion ch' invita tanti e tanti
D' un dolcissimo Sonno al bel godere.

Allegro

cacciator alla nov' alba à caccia
Con corni, Schioppi, e cani escono fuore

LA PRIMAVERA

Ha arribat la primavera i ho festeja

La saluden els ocells amb alegre cant,
i les fonts amb el buf dels zefirets.
Amb dolç murmurì discorren mentrestant:
vénen cobrint l'aire amb negre mantell.
I llamps, i trons, elegits per anunciar-la,
callant així aquests, els ocellets;
Tornen una altra vegada al seu canor encant.

Largo

I així, sobre el florit i amè prat, amb
l'estimat murmurar de boscos i plantes,
dorm el cabrer amb el fidel can del costat.

Allegro

De la pastoral viola de roda al so festejador
Dansen nimfes i pastors en el sostre estimat
A la brillant arribada de la primavera.

L'ESTIU

Sota una dura estació encesa pel Sol

Llanguèix l'home, llanguèix el ramat, i
crema el pi; deixa anar el cucut la veu, i
quan l'entenen canten la tudó i la cadenera.
El Zèfir dolç bufa, però, en disputa, es mou
Bóreas, d'improvís al seu costat;
I plora el vailet, perquè suspesa tem la fera
borrasca, i el seu destí.

Adagio i piano - Presto i forte

La por al llampec, i els fers trons roba als
membres laxos el seu repòs. I de les
mosques, i moscons, la munió furiosa!

Presto

Ah, ja veus que són els seus temors veritables!
Trona i fulmina el cel i, ple de calamarsa,
trunca els caps de les espigues i altera els grans.

LA TARDOR

Celebra el pagès, amb balls i cants

La felix verema i l'alegre plaer i pel licor
de Bacus molts encesos, acaben amb son
el seu goig.

Adagio molto

Fa cadascun salts i balls i cants
L'aire que temperat dona plaer,
I l'estació que convida a molts
D'un dolcíssim son al bell goig.

Allegro

Caçador que a l'alba surt a la caça
amb banyes, escopetes i cans surten

LA PRIMAVERA

Llegó la primavera y lo festeja

La saludan los pájaros con alegre canto, y
las fuentes con el soplo de los cefirillos.
Con dulce murmullo discurren entretanto:
vienen cubriendo el aire con negro
manto. Y rayos, y truenos, elegidos para
anunciarla, callando así estos, los pajarillos;
Vuelven otra vez a su canoro encanto.

Largo

Y así, sobre el florido y ameno prado,
Al caro murmurar de bosques y plantas,
duerme el cabrero con el fiel can al lado.

Allegro

De la pastoral zanfoña al son festejante
Danzan ninfas y pastores en el techo amado,
A la brillante llegada de la primavera.

EL VERANO

Bajo la dura estación por el Sol encendida

Languidece el hombre, languidece el rebaño,
y arde el pino; suelta el cuco la voz, y cuando
la entienden cantan la torcaz y el jilguero.
El Céfiru dulce sopla, pero, en disputa,
se mueve Bóreas, de improvviso a su lado;
Y llora el zagal, porque suspendida teme
a la fiera borrasca, y su destino.

Adagio e piano - Presto e forte

El miedo al relámpago, y los fieros truenos
roba a sus miembros laxos su reposo.
¡Y de las moscas, y moscones, el tropel furioso!

Presto

¡Ah, que son sus temores verdaderos!
Truena y fulmina el cielo y lleno de granizo,
trunca las cabezas de las espigas y los
granos altera.

EL OTOÑO

Celebra el labriego, con bailes y cantos

La feliz vendimia y el alegre placer y por el
licor de Baco muchos encendidos, acaban
con sueño su gozo.

Adagio molto

Hace cada uno saltos y bailes y cantos
El aire que templado da placer,
Y la estación que invita a tantos
De un dulcísimo sueño al bello gozo.

Allegro

Cazador que al alba sale a la caza con
cuernos, escopetas y jaurías salen fuera,

Fugge la belva, e Seguono la traccia;
Già Sbigottita, e lassa al gran rumore
De' Schioppi e cani, ferita minaccia
Languida di fuggir, mà oppressa muore.

L'IVERNO

Aggiacciato tremar trà nevi algenti

Al Severo Spirar d' orrido Vento,
Correr battendo i piedi ogni momento;
E pel Soverchio gel batter i denti;

Largo

Passar al foco i di quieti e contenti
Mentre la pioggia fuor bagna ben cento

Allegro

Caminar Sopra il ghiaccio, e à passo lento
Per timor di cader girsene intenti;
Gir forte Sdruzziolar, cader à terra
Di nuove ir Sopra 'l ghiaccio e correr forte
Sin ch' il ghiaccio si rompe, e si disserra;
Sentir uscir dalle ferrate porte
Sirocco, Borea, e tutti i Venti in guerra
Quest' é 'l verno, mà tal, che gioja apporta.

Fuig la fera, i la rastregen;
Ja sorpresa, i esgotada pel gran soroll
d'escopetes i gossos, ferida amenaça,
lànguida fuig, però aclaparada mor.

L'HIVERN

Gelat tremolar entre la neu platejada

Front al sever alè de l'hòrrid vent, córrer
batent els peus en tot moment;
I pel superb gel batre les dents;

Llarg

Estar al costat del foc, tranquils i contents,
mentre fora la pluja mulla a tothom.

Allegro

Caminar sobre el gel, i a pas lent, per por
de caure avançar amb cura;
Anar ferm, rellicar, caure a terra,
de nou anar sobre el gel i córrer ràpid
sense que el gel es trenqui, i s'esmicoli;
Sentir que surt de les portes ferrades Xaloc,
Bòreas, i tots els vents en guerra: això és
l'hivern, però és de tal manera que ens
porta alegria.

Huye la fiera, y la rastrean;
Ya sorprendida, y agotada por el gran ruido
de escopetas y perros, herida amenaza,
lánguida huye, pero abrumada muere.

EL INVIERNO

Helado tiritar entre la nieve plateada

Frente al severo soplo del hórrido viento,
correr batiendo los pies en todo momento;
Y por el soberbio hielo castañetear los dientes;

Largo

Estar junto al fuego, tranquilos y contentos,
mientras afuera la lluvia moja a todos.

Allegro

Caminar sobre el hielo, y a paso lento, por
miedo a caer avanzar con cuidado;
Ir firme, resbalar, caerse al suelo,
de nuevo ir sobre el hielo y correr rápido
sin que el hielo se rompa, y se desmenuze;
Sentir que sale de las puertas herradas
Sirocco, Bóreas, y todos los vientos en
guerra: esto es el invierno, pero es de
tal manera que nos trae alegría.

traducció i adaptació dels textos: Joan Carles Simó

Rotger

DURENDESA[®]
ASESORES INMOBILIARIOS

www.fundaciostudiumaureum.cat
email: info@fundaciostudiumaureum.cat