

Fundació Studium Aureum

Temporada 2018-19, concert núm. 7

El barroc italià
"Durante / Vivaldi / Lotti"

El barroc italià

Carles Ponseti Verdaguer

Sabem que el barroc fou un estil que perdurà quasi 200 anys, que també molts elements característics d'aquest estil es definiren a Itàlia i s'exportaren mitjançant la migració de compositors, cantants i instrumentistes a altres països.

Nàpols i Venècia, entre d'altres, foren especialment importants per a la música barroca. Els "Ospedali" i els "Conservatoris" foren institucions en els quals s'estudiava i s'interpretava la música. Aquests centres foren el far que il·luminà el naixement del barroc i acollí als futurs músics i compositors que en gran quantitat i qualitat definirien el barroc "italià".

La Itàlia barroca crea l'òpera i aquesta ràpidament s'exporta a tota Europa. La personalitat i la idiosincràsia llatina dels italians van afavorir un concepte que traslladava l'espectacle "sonor" i "visual" del carrer, de les celebracions tant religioses com profanes a un recinte en el qual la societat canviava el "decorat" per unes hores.

El barroc, entre moltes altres coses, vol humanitzar l'art, poder sentir en pròpia carn el que veiem o escoltam, connectar amb les grans passions humanes: l'amor, la mort, la traïció... tot el que qualsevol persona sent en la seva vida pot ser reflectit i sublimat a través de l'art.

En l'arquitectura, per exemple, trobam una unificació en l'estil de les edificacions, amb un interior més "humà", tant si és una església o un palau, i tot amb una "teatralitat" afegida que ho magnificarà tot. La fastuositat, la dimensió, l'eloqüència, la simbologia, la ciència interactuen en aquest gran fresc que exalta al màxim les passions.

Els compositors que avui us presentam són un clar reflex d'aquest estil. Tant Lotti com Vivaldi varen néixer a Venècia, allà treballaren i formaren part del seu decorat i de la seva majestuosa república. Durante, nascut a Nàpols també va exercir pràcticament tota la vida a la seva ciutat i la seva música és un fidel reflex de la seva època. Tots escrigueren música instrumental, religiosa i òpera, a més de ser destacats instrumentistes o cantants. Una faceta molt important d'aquests compositors fou la docència, tant en l'àmbit compositiu com en l'àmbit instrumental, noms com Pergolesi, Paisiello, Jommelli, Sacchini, Marcello, Zelenka o Galuppi foren els seus deixebles. Aquests compositors eren homes d'una formació molt completa, sabien quasi de tot i podien treballar amb cantants, instrumentistes, poetes, a teatres o a esglésies, o dirigir formacions musicals, a més podien exercir d'empresaris, editors i el que fes falta.

Aquestes ciutats estaven plenes de música, una activitat febril que començava a primera hora del dia amb els cànctics religiosos i acabava la matinada als teatres d'òpera. Tot estava acompanyat de la música, tothom la practicava o l'escoltava. La música era el "decorat" sonor, la sintonia que acompanyava la vida de les persones.

Milers de viatgers peregrinaven a aquestes ciutats, la seva fama transcendia fronteres, la qualitat i quantitat de propostes era un reclam pels que volien i podien viure l'aventura de la música. Així ho podem constatar a llibres i escrits que molts viatgers varen fer.

Què era tan interessant, què produïa aquesta atracció, quin poder tenia aquesta música? Com a música erudita i culta podia ser tan apreciada o menyspreada amb un criteri selectiu, per un públic massiu? Per què les corts i esglésies volien adoptar el model italià? Respondre amb exactitud no és senzill i sempre és una pura hipòtesi. Ara bé, podem imaginar el canvi que va propiciar en la música l'aportació de la música instrumental, la creació de l'orquestra com a grup compacte d'instruments, les formes musicals com el concert, l'ària da capo, l'òpera o l'oratori, el virtuosisme, els castrats, i tota una posada en escena.

Imaginem per un moment assistir a un concert o funció litúrgica al "Ospedale della Pietà", darrere les gelosies (sense poder veure exactament el que hi ha) unes joves cantants i instrumentistes dirigides pel seu mestre, Antonio Vivaldi, ens brinden amb perfecció una interpretació que contrasta per la manera rítmica i sil·làbica amb la qual el cor canta, la corda amb trèmolos i llampants escales retrona fent subratllar la força del text, immediatament un passatge dolç i emotiu amb dues veus de soprano celestials que ens reblaneixen la tensió anterior i ens transporten al cel, per acabar una altra vegada amb una explosió sonora o bé dramàtica o bé d'infinita joia. No oblidem que estam al segle XVIII i només coneixem la música que podem escoltar en viu. Segurament a la majoria ens produiria una gran impressió i quedaríem amb ganes d'escoltar i veure'n més.

Antonio Lotti
(1667-1740)

Laudate Dominum omnes gentes

Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Beatus Vir RV 598

Credo RV 591

I.Credo in unum Deum

II.Et incarnatus est

III.Crucifixus

IV.Et resurrexit

Magnificat RV 610

I.Magnificat anima mea

II.Et exultavit

III.Et misericordia eius

IV.Fecit potentiam

V.Deposuit

VI.Esuriens

VII.Suscepit Israel

VIII.Sicut locutus est

IX.Gloria patri...

Francesco Durante
(1684-1755)

Nunc Dimitis a 5

Magnificat a 5

I.Magnificat anima mea

II.Et misericordia eius

III.Deposuit

IV.Suscepit Israel

V.Gloria patri...

No està permès l'enregistrament d'àudio o vídeo del concert sense autorització prèvia.
Es prega desconectar el telèfon mòbil.

No está permitida la grabación de audio o vídeo del concierto sin autorización previa.
Por favor desconecte su teléfono móvil.

Studium Aureum

Solistes:

Do-in Peleteiro; soprano

Raquel Ribas; soprano

Orquestra:

Concertino: Ramon Andreu

Violins: Alfredo Ardanaz, Lourdes Pons,

Xavier Pericàs, Marta Saura, Leah Wolf

Viola: M José Gómez de la Vega

Violoncel: Miquel Àngel Aguiló

Contrabaix: Anna Endzelm

Orgue: Bartomeu Mut

Cor:

Sopranos I: Do-in Peleteiro, Maria Rosselló P., Raquel Ribas, Maria Rosselló, Sandra Solascasas

Sopranos II: M José Campaner, Bàrbara Femeníes, Mireia Martínez, Maria Mulet, Francesca M Salas,

Contralts: Gemma Clarissó, Amelia Forteza, Joana M Furió, Ció Gener,

Petra Genestra, Rose-Marie Iglesias, Montserrat Sobrevias

Tenors: Antonio Aragón, Guillem Nicolau, Detlef Reshoft, Joan Serra

Baixos: Joan J. Fiol, Jaume Llull, Pere Mateu, Llorenç Melià

José Gabriel Serrano, Joan Carles Simó

Director: Carles Ponseti Verdaguer

Xerrada introductòria al concert:

Mercè Pons; compositora

El barroco italiano

Carles Ponseti Verdaguer

Sabemos que el barroco fue un estilo que perduró casi 200 años, que también muchos elementos característicos de este estilo se definieron en Italia y se exportaron mediante la migración de compositores, cantantes e instrumentistas a otros países.

Nápoles y Venecia, entre otras ciudades, fueron especialmente importantes para la música barroca. Los "Ospedali" y los "Conservatorios" fueron instituciones en las que se estudiaba y se interpretaba la música. Estos centros fueron el faro que iluminó el nacimiento del barroco y acogió a los futuros músicos y compositores que en gran cantidad y calidad definirían el barroco "italiano".

La Italia barroca crea la ópera y ésta rápidamente se exporta a toda Europa. La personalidad y la idiosincrasia latina de los italianos favorecieron un concepto que trasladaba el espectáculo "sonoro" y "visual" de la calle, de las celebraciones tanto religiosas como profanas a un recinto en el que la sociedad cambiaba el "decorado" por unas horas.

El barroco, entre otras muchas cosas, quiere humanizar el arte, poder sentir en propia carne lo que vemos o escuchamos, conectar con las grandes pasiones humanas: el amor, la muerte, la traición ... todo lo que cualquier persona siente en su vida puede ser reflejado y sublimado a través del arte.

En la arquitectura, por ejemplo, encontramos una unificación en el estilo de las edificaciones, con un interior más "humano", tanto si es una iglesia o un palacio, y todo con una "teatralidad" añadida que lo magnificará todo. La fastuosidad, la dimensión, la elocuencia, la simbología, la ciencia interactúan en este gran fresco que exalta al máximo las pasiones.

Los compositores que hoy os presentamos son un claro reflejo de este estilo. Tanto Lotti como Vivaldi nacieron en Venecia, allí trabajaron y formaron parte de su decorado y de su majestuosa república. Durante, nacido en Nápoles también ejerció prácticamente toda la vida en su ciudad, su música es un fiel reflejo de su época. Todos escribieron música instrumental, religiosa y ópera, además de ser destacados instrumentistas o cantantes. Una faceta muy importante de estos compositores fue la docencia, tanto en el ámbito compositivo como en el ámbito instrumental, nombres como Pergolesi, Paisiello, Jommelli, Sacchini, Marcello, Zelenka o Galuppi fueron sus discípulos. Estos compositores eran hombres de una formación muy completa, sabían casi de todo y podían trabajar con cantantes, instrumentistas, poetas, en teatros o iglesias, o dirigir formaciones musicales, además podían ejercer de empresarios, editores y lo que hiciera falta.

Estas ciudades estaban llenas de música, una actividad febril que comenzaba a primera hora del día con los cánticos religiosos y terminaba la madrugada en los teatros de ópera. Todo estaba acompañado de la música, todo el mundo la practicaba o la escuchaba. La música era el "decorado" sonoro, la sintonía que acompañaba la vida de las personas.

Miles de viajeros peregrinaban a estas ciudades, su fama trascendía fronteras, la calidad y cantidad de propuestas era un reclamo para los que querían y podían vivir la aventura de la música. Así lo podemos constatar en libros y escritos que muchos viajeros hicieron.

¿Qué era tan interesante, que producía esta atracción, qué poder tenía esta música? ¿Cómo una música erudita y culta podía ser tan apreciada o despreciada con un criterio selectivo, para un público masivo? ¿Por qué las cortes e iglesias querían adoptar el modelo italiano? Responder con exactitud no es sencillo y siempre es una pura hipótesis. Ahora bien, podemos imaginar el cambio que propició en el panorama musical la aportación de la música instrumental, la creación de la orquesta como grupo compacto de instrumentos, las formas musicales como el concierto, el aria da capo, la ópera o el oratorio, el virtuosismo, los castrados, y toda una puesta en escena.

Imaginemos por un momento asistir a un concierto o función litúrgica al "Ospedale della Pietà", detrás de las celosías (sin poder ver exactamente lo que hay) unas jóvenes cantantes e instrumentistas dirigidas por su maestro, Antonio Vivaldi, nos brindan con perfección una interpretación que contrasta por la manera rítmica y silábica con la que el coro canta, la cuerda con trémolos y llamativas escalas retumba haciendo subrayar la fuerza del texto, inmediatamente un pasaje dulce y emotivo con dos voces de soprano celestiales que nos reblandecen la tensión anterior y nos transportan al cielo, para acabar de nuevo con una explosión sonora o bien dramática o bien de infinita alegría. No olvidemos que estamos en el siglo XVIII y sólo conocemos la música que podemos escuchar en vivo. Seguramente a la mayoría nos produciría una gran impresión y quedaríamos con ganas de escuchar y ver más.

Beatus vir

Beatus vir, qui timet Dominum:
in mandatis eius volet nimis.
Potens in terra erit semen eius;
generatio rectorum benedicetur.
Gloria et divitiae in domo eius;
et iustitia eius manet in saeculum saeculi.
Exortum est in tenebris lumen rectis:
misericors, et miserator et justus.
Jucundus homo qui miseretur et commodat.
Disponet sermones suos in iudicio:
quia in aeternum non commovebitur.
In memoria aeterna erit justus.
Ab auditione mala non timebit.
Paratum cor eius sperare in Domino;
confirmatum est, cor eius: non commovebitur,
donec despiciat inimicos suos.
Dispersit, dedit pauperibus:
lustitia eius manet in saeculum saeculi,
cornu eius exaltabitur in gloria.
Peccator videbit, et irascetur;
dentibus suis fremet et tabescet.
Desiderium peccatorum peribit.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc, et semper
et in saecula saeculorum.
Amen.

Magnificat

Magnificat anima mea Dominum.
Et exultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem
ancillae suae:
Ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est:
et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie
in progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo:
dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis:
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri etc.
Sicut erat in principio etc. Amen

Feliç l'home

Feliç l'home que venera el Senyor
i estima de tot cor els seus preceptes.
La seva descendència serà gran al país;
serà beneït el llinatge dels justos.
A casa seva hi ha riquesa i abundància,
la seva bondat dura per sempre.
Brilla en la fosca com llum per als justos,
compassiu, benigne i just.
Sortós l'home que es compadeix i presta
de bon grat, que disposa a consciència els
seus raonaments: el que és just no caurà mai
i deixarà un record inesborrable.
Viurà sense por de males noves.
Se sent ferm confiant en el Senyor;
té el cor incommovible, res no tem
i a la fi veurà vençuts els enemics.
Reparteix el que té, ho dóna als pobres,
la seva bondat dura per sempre,
pot alçar ple de glòria el seu front.
L'injust, quan ho veu, es consumeix,
estreny les dents d'indignació:
l'ambició del malvat acaba malament.
Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, així
com era al principi, ara i sempre, i pels
segles dels segles.
Amén.

Magnificat

La meva ànima magnifica el Senyor.
Lloa el teu Déu, oh Sió. I el meu esperit
celebra, Déu que em salva.
Perquè ell ha mirat la petitesa
de la seva serventa,
i vet aquí, d'ara endavant,
totes les nacions em diran benaurada.
Ja que el Totpoderós m'ha fet grans coses,
i el seu nom és sant!
La seva misericòrdia s'estén de generació
en generació per als qui el temen.
Ha fet coses grans amb el seu braç
poderós: ha dispersat els superbs de cor.
Ha fet baixar els poderosos del tron,
i ha exaltat els humils.
Ha omplert de béns els pobres
i els rics se'n tornen amb les mans buides.
Ell ha ajudat a Israel, el seu servent,
recordant-se del seu amor;
Com havia promès als nostres pares, a
Abraham i a la seva descendència per
sempre! Glòria al Pare etc.
Com era al principi, etc. Amén.

Feliz el hombre

Feliz el hombre que teme al Señor
y ama de corazón sus mandatos.
Su descendencia será grande en el país;
será bendito el linaje de los justos.
En su casa hay riqueza y abundancia,
su bondad dura para siempre.
Brilla en la oscuridad como luz para los justos,
compasivo, benigno y justo.
Dichoso el hombre que se compadece y
presta de buen grado, que dispone a
conciencia sus razonamientos: el justo no
caerá nunca y dejará un recuerdo imborrable.
Vivirá sin miedo de malas nuevas.
Se siente firme confiando en el Señor;
tiene el corazón incommovible, nada teme
y al cabo verá vencidos los enemigos.
Reparte lo que tiene, lo da a los pobres,
su bondad dura para siempre,
puede levantar lleno de gloria su frente.
El injusto, cuando lo ve, se consume,
aprieta los dientes de indignación:
la ambición del malvado acaba mal.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos.
Amén.

Magnificat

Mi alma magnifica al Señor alaba a tu Dios,
oh Sión. Y mi espíritu celebra a
Dios mi Salvador.
Porque él ha mirado la pequeñez
de su esclava,
he aquí que, de ahora en adelante,
todas las naciones me felicitarán.
Ya que el Todopoderoso ha hecho por mi
grandes cosas, y su nombre es santo!
Su misericordia se extiende de generación
en generación a los que le temen.
Ha hecho cosas grandes con su brazo
poderoso: dispersó a los soberbios de corazón.
Ha hecho bajar a los poderosos del trono,
y exaltó a los humildes.
Ha llenado de bienes a los pobres
y a los ricos los echó con las manos vacías.
Él ha ayudado a Israel, su siervo,
recordando su amor;
Como había prometido a nuestros padres,
a Abraham y su descendencia para
siempre! Gloria al Padre etc.
Como era en el principio, etc. Amén.

Credo

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem cæli et terræ;
visibilem omnium et invisibilem.
Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem
descendit de cælis.
Et incarnatus est de spiritu sancto
Ex Maria Virgine:
Et homo factus Est.
Crucifixus etiam pro nobis:
sub Pontio Pilato passus,
et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in cælum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria
judicare vivos et mortuos:
cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem:
qui ex Patre, Filioque procedit.
Qui cum Patre,
et Filio simul adoratur,
et conglorificatur:
qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi sæculi. Amen.

Laudate Dominum omnes gentes

Laudate Dominum omnes gentes
laudate eum, omnes populi.
Quoniam confirmata est
super nos misericordia ejus,
et fidelitas Domini manet in aeternum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper.
Et in saecula saeculorum. Amen.

Nunc Dimittis

Nunc dimittis servum tuum, Domine,
secundum verbum tuum in pace:
Quia viderunt oculi mei salutare tuum
Quod parasti ante faciem omnium
populorum:
Lumen ad revelationem gentium,
et gloriam plebis tuae Israel.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Credo

Crec en un sol Déu,
Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.
I en un sol Senyor, Jesucrist,
Fill Unigènit de Déu,
nascut del Pare abans de tots els segles.
Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum,
Déu veritable nascut del Déu veritable,
engendrat, no pas creat,
de la mateixa naturalesa del Pare:
per ell tota cosa fou creada.
El qual per nosaltres, els homes,
i per la nostra salvació
davallà del cel.
I, per obra de l'Esperit Sant,
s'encarnà de la Verge Maria,
i es féu home.
Crucificat després per nosaltres
sota el poder de Ponç Pilat;
patí i fou sepultat,
i ressuscità el tercer dia,
com deien ja les Escriptures,
i se'n pujà al cel,
on seu a la dreta del Pare.
I tornarà gloriós
a judicar els vius i els morts,
i el seu regnat no tindrà fi.
I juntament amb el Pare
i el Fill és adorat
i glorificat;
I (crec) en l'Esperit Sant,
que és Senyor i infon la vida,
que procedeix del Pare i del Fill. que parlà
per boca dels profetes.
I (crec) en una sola Església, santa,
catòlica i apostòlica.
Professo que hi ha un sol baptisme
per perdonar el pecat.
I espero la resurrecció dels morts,
i la vida de la glòria. Amén.

Lloeu el Senyor

Lloeu el Senyor tots els pobles,
lloeu-lo totes les nacions.
Perquè és indestructible
el seu amor per nosaltres,
i la seva fidelitat roman per sempre.
Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, així
com era al principi, ara i sempre, i pels
segles dels segles. Amén.

Ara, deixa partir

Ara, Senyor, deixa que el teu servent se'n
vagi en pau, d'acord amb la teva promesa.
Perquè els meus ulls han vist la teva
salvació, que vares disposar a la vista de
tots els pobles:
Illum que il·lumina les nacions, i glòria
d'Israel, el teu poble.
Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, així
com era al principi, ara i sempre, i pels
segles dels segles. Amén.

Credo

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todas las cosas visibles e invisibles.
Y en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo unigénito de Dios.
nacido del Padre antes de todos los siglos.
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero.
Engendrado, no hecho;
consubstancial al Padre;
por quien todas las cosas fueron hechas.
El cual, por nosotros los hombres
y por nuestra salvación,
bajó de los cielos.
Y por obra del espíritu santo
se encarnó de María Virgen,
Y se hizo hombre.
Crucificado también por nosotros,
bajo el poder de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado.
Y resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras.
Y subió al cielo,
está sentado a la diestra del Padre.
Y otra vez ha de venir con gloria
a juzgar a los vivos y a los muertos;
y su Reino no tendrá fin. I (creo) en el
Espíritu Santo,
Señor y vivificador,
el cual procede del Padre y del Hijo.
Quien con el Padre
y el Hijo juntamente es adorado
y glorificado;
el cual habló por los Profetas.
I (creo) en la Iglesia, que es una,
santa, católica y apostólica.
Confieso un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Y espero la resurrección de los muertos.
Y la vida del siglo venidero. Amén.

Alabad al Señor

¡Alaben al Señor, todas las naciones,
glorifiquenlo, todos los pueblos!
Porque es inquebrantable
su amor por nosotros,
y su fidelidad permanece para siempre.
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora, y siempre,
y por los siglos de los siglos. Amén.

Ahora, deja marchar

Ahora, Señor, deja que tu siervo
se vaya en paz, conforme a tu promesa.
Porque mis ojos han visto tu salvación,
que dispusiste a la vista de todos los
pueblos:
luz que ilumina las naciones, y gloria de
Israel, tu pueblo.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Traducció i adaptació dels textos: Joan Carles Simó

DURENDESA[®]
ASESORES INMOBILIARIOS

Rotger

MUSICASA

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