

CNDM^{20/21}

Centro Nacional
de Difusión Musical

MARTES 23/02/21 19:30h

Les Arts Florissants

Paul Agnew DIRECTOR

Claudio Monteverdi. De lo profano a lo sacro

UNIVERSO BARROCO

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA | SALA DE CÁMARA

UNIVERSO BARROCO

LES ARTS FLORISSANTS

CORO

ELLEN GIACONE, MAUD GNIDZAZ

Y **JULIETTE PERRET** SOPRANOS

MARINE CHAGNON Y **MÉLODIE RUVIO** MEZZOSOPRANOS

BASTIEN RIMONDI, NICHOLAS SCOTT

Y **MARCIO SOARES HOLANDA** TENORES

CYRIL COSTANZO Y **MATTHIEU WALENDZIK** BAJOS

BAJO CONTINUO

FLORIAN CARRÉ ÓRGANO

PAUL AGNEW DIRECTOR

Claudio Monteverdi. De lo profano a lo sacro

Claudio MONTEVERDI (1567-1643)

Musica tolta da i madrigali di Claudio Monteverdi [...] e fatta spirituale da Aquilino Coppini (Milán, Agostino Tradate, 1607-1609)

O Jesu, mea vita

(= «Sì ch'io vorrei morire», *Libro IV*)

Cantemus laeti quae Deus efficit

(= «A un giro sol de' begl'occhi lucenti», *Libro IV*)

Maria, quid ploras ad monumentum?

(= «Dorinda, ah! dirò "mia" se mia non sei», tercera parte de *Ecco, Silvio*, *colei che in odio hai tanto*, *Libro V*)

Girolamo FRESCOBALDI (1583-1643)

Toccata settima

Secondo libro di toccate (Roma, 1637)

C. MONTEVERDI

Musica tolta da i madrigali di Claudio Monteverdi

O gloriose martyr

(= «Che se tu se' il cor mio», segunda parte de *Anima mia, perdona*, *Libro IV*)

Jesu, dum te contemplor

(= «Cor mio, mentre vi miro», *Libro IV*)

O stellae coruscantes

(= «Sfogava con le stelle», *Libro IV*)

Claudio MERULO (1533-1604)

Toccata settima

Toccate d'intavolatura d'organo, libro secondo (Roma, 1604)

C. MONTEVERDI

Musica tolta da i madrigali di Claudio Monteverdi

Rutilante in nocte exultant

(= «Io mi son giovinetta», *Libro IV*)

Luce serena lucent

(= «Luci serene e chiare», *Libro IV*)

Sancta Maria, quae Christum peperisti

(= «Deh! bella e cara e sì soave un tempo», segunda parte de *Ch'io t'ami*, *e t'ami più della mia vita*, *Libro V*)

Luzzasco LUZZASCHI (1545-1607)

Fantasia a quattro sopra 'Ave Maris Stella'

Canzoni per sonare con ogni sorte di stromenti [...] nuovamente raccolte da diversi eccellentissimi musici e date in luce, libro primo (Venecia, Alessandro Raveri, 1608)

C. MONTEVERDI

Musica tolta da i madrigali di Claudio Monteverdi

Qui laudes tuas cantat

(= «Quell'augellin che canta», *Libro IV*)

Stabat Virgo Maria

(= «Era l'anima mia», *Libro V*)

Pulchrae sunt genae tuae

(= «Ferir quel petto, Silvio?», quinta parte de *Ecco, Silvio, colei che in odio hai tanto*, *Libro V*)

G. FRESCOBALDI

Toccata avanti il Recercar

Fiori musicali di diverse compositioni, op. 12 (Venecia, 1635)

Recercar con obbligo di cantare la quinta parte senza toccarla

[re fa fa mi la re = Fe-ra-ra li m(i)a fè]

Fiori musicali, op. 12

C. MONTEVERDI

Musica tolta da i madrigali di Claudio Monteverdi

Felle amaro me potavit populus

(= «Cruda Amarilli, che col nome ancora», *Libro V*)

Duración aproximada: 60 minutos sin pausa

Edición de Jeffrey Skidmore/Ex Cathedra de las obras
de Claudio Monteverdi/Aquilino Coppini

Monteverdi y la Contrarreforma

El procedimiento es bien conocido. Se llama *contrafactum* y, básicamente, consiste en cambiarle el texto a una composición vocal. En los cantos litúrgicos de la Alta Edad Media tenemos ya ejemplos, pero la práctica no se detuvo desde entonces. Muchas veces era el mismo autor quien hacía nuevas versiones de piezas antiguas (como Francisco Guerrero, que, en la edad adulta, «tornó a lo divino» madrigales profanos escritos en su juventud). En otras ocasiones, los arreglos eran encargos editoriales o de altas instancias institucionales. Así ocurrió con el libro que Agostino Tradate editó en Milán en 1607 con el título de *Musica tolta da i madrigali di Claudio Monteverdi e d'altri autori, a cinque et a sei voci, e fatta spirituale da Aquilino Coppini*.

Los *contrafacta*, salidos en su mayor parte del libro V de madrigales de Monteverdi, aunque también se incluían piezas de Adriano Banchieri, Andrea Gabrieli, Ruggero Giovanelli, Luca Marenzio, Giovanni Maria Nanino y Orazio Vecchi, eran originales de Aquilino Coppini y estaban dedicados al cardenal Carlo Borromeo. La dedicatoria no es, en este caso, detalle menor. Borromeo se había distinguido por ser uno de los principales defensores de los principios emanados del Concilio de Trento, que embarcaron a la Iglesia católica en un intenso proceso contrarreformista. Y es en este contexto en el que se entiende el trabajo de Coppini y la edición de Tradate.

Borromeo se preocupó personalmente de que los músicos atendieran en su diócesis milanesa las recomendaciones tridentinas. En la iglesia, los textos cantados tenían que entenderse. Por eso en Milán florecen las composiciones sacras escritas a partir del fabordón, un tipo de armonización simple basada en el predominio de la homofonía. Borromeo prohibió, además, el uso de instrumentos en las iglesias (salvo el órgano) y creó un clima que hizo que la ópera tardase en llegar a la ciudad y los madrigales casi desaparecieran del mapa creativo de sus músicos. Las restricciones aguzaron, como en todo tiempo y lugar, la inventiva de los artistas, que buscaron contravenirlas mediante nuevos procedimientos de fabordón, el desarrollo de técnicas policorales y la ornamentación.

Fallecido en 1584, a Carlo Borromeo lo sucedió su sobrino Federico, que fue quien encargó a Coppini los *contrafacta* de los madrigales más famosos de la época, los de los dos últimos libros monteverdianos (IV y V, publicados en 1603 y 1605, respectivamente). Coppini era amigo de Monteverdi, al que había conocido en Mantua, y se aplicó a la tarea con pasión, poniendo especial interés en los aspectos retóricos de su trabajo («Creo haberle dado toda la fuerza musical a cada una de mis palabras»), tratando de contentar tanto a la jerarquía eclesiástica como a los buenos conocedores del arte musical. Los resultados rebasan con mucho esa estricta simplicidad pretendida por Borromeo. Piezas instrumentales del tiempo (incluidas algunas del genial Frescobaldi) lo contextualizan y corroboran.

Pablo J. Vayón

Textos

Claudio Monteverdi

MUSICA TOLTA DA I MADRIGALI DI MONTEVERDI

Textos de Aquilino Coppini [¿?-1629]

O Jesu, mea vita

O Jesu, mea vita,
in quo est vera salus,
o lumen gloriae! Amate Jesu.
O cara pulchritudo,
tribue mihi tuam dulcedinem
mellifluam gustandam.
O vita mea, o gloria Caelorum.
Ah restringe me tibi in aeternum.
O Jesu, lux mea, spes mea,
cor meum, do me tibi,
O Jesu, mea vita.

Cantemus laeti quae Deus efficit

Cantemus laeti quae Deus efficit:
stellas Aethra volantes,
mare, terram et ventos,
et gramina et omnes animantes.
Qui colunt loca tenebrosa,
qui supplicia ferunt Aeterna,
in inferno plorent amaram mortem.

Maria, quid ploras ad monumentum?

—Maria, quid ploras ad monumentum?
Quaenam fuere tibi causa doloris?
—Crucifixerunt amorem meum,
et occiderunt eum,
qui mihi dedit vitam.
—Exultet cor tuum gaudio,
absterge cadentes lachrymas:
invitis perfidis Iudaeis,
ille vivit, et vivet in aeternum,
et possidebis eum.

Oh Jesús, vida mía

Oh Jesús, vida mía,
en ti está la verdadera salvación,
oh luz de la gloria, Jesús amado.
Oh belleza amada,
concédeme tu dulzura
de miel para que yo la saboree.
Oh vida mía, oh gloria del cielo.
Ah, árame a ti para siempre.
Oh Jesús, mi luz, mi esperanza,
alma mía, me entrego a ti,
oh Jesús, vida mía.

Cantemos, felices, lo que Dios ha creado

Cantemos, felices, lo que Dios ha creado:
las estrellas que vuelan en el éter,
el mar, la tierra y los vientos,
y las plantas y todos los demás seres vivos.
Quien habita las tinieblas,
quien soporta los castigos eternos
llora en el infierno la amarga muerte.

María, ¿por qué lloras en la tumba?

—María, ¿por qué lloras en la tumba?
¿Cuál es la causa de tu dolor?
—Han crucificado a mi amor,
han matado a aquel
que me dio la vida.
—Que tu corazón exulte de alegría,
seca tus lágrimas:
a pesar de los judíos infieles,
él vive, y vivirá para siempre,
y tú lo poseerás.

O gloriose martyr

O gloriose martyr,
superasti tortores
et rabiem eorum.
Tu non perhorruisti
cruciatus horrendos
neque mortem.
Ideo vere vivis
et faciunt te iubilare
in gloria tua tormenta.

Jesu, dum te contemplor

Jesu, dum te contemplor
visibili sub specie hac panis,
anhelat ad hunc panem
consecratum a te, anima mea.
O mi Jesu, o esca vitalis,
te gustem in hac vita
et, post hanc vitam,
te fruar in aeternum.

O Stellae coruscantes

O Stellae coruscantes,
ornamenta caelorum,
quae caecas tenebras illuminatis.
O pure Sol, o Luna,
o imagines almae,
illius quem adoro,
qui vos fecit,
et jubare lucentes,
benedicite Deo
et collaudate eum
qui vobis júbilitatem,
qui splendorem
orbibus vestris dedit,
vos eum laudate in aeternum.

Rutilante in nocte exultant

Rutilante in nocte
exultant laeti Angelorum chori
cantantes gloriam Infantis nati.
Ecce, Angelorum
ad eum cantum sonorum,
tremunt pastores et greges errantes,
et maturare fugam
in cava antra parant, glaciali
stupefacti pavore.
Sed Angelorum chori cantant:
pastores, ite ad pupulum
Dominum vestrum
et adorare Salvatorem
qui nunc natus est vobis.

Oh glorioso martirio

Oh glorioso martirio,
has vencido a tus verdugos
y su crueldad;
no has tenido miedo
de los suplicios terribles
ni de la muerte:
por eso vives una vida verdadera
y tus tormentos hacen
que te regocijes en la gloria.

Jesús, mientras te contemplo

Jesús, mientras te contemplo
bajo la forma visible del pan,
mi alma anhela este pan,
por ti consagrado.
Oh Jesús mío, alimento que da la vida,
te saborearé en esta vida
y, después de esta vida,
te disfrutaré para siempre.

Oh relucientes estrellas

Oh relucientes estrellas,
adorno del cielo,
que ilumináis las ciegas tinieblas.
Oh claro sol, oh luna,
oh imágenes fecundas
de aquel a quien yo adoro,
que os ha creado,
y, llenas de luz,
benedicid a Dios
y colmadlo de alabanzas
porque os ha dado el movimiento
y el esplendor de la luz
de vuestras órbitas:
alabadlo eternamente.

En la noche resplandeciente

En la noche resplandeciente,
los coros de ángeles exultan de felicidad
y cantan la gloria del Niño que ha nacido.
Al sonoro canto
de los ángeles,
tiemblan los pastores y los rebaños errantes,
y se apresuran a meterse
en las cuevas, paralizados
por un terror glacial.
Pero los coros de ángeles cantan:
pastores, acudid al Niño
vuestro Señor:
id y adorad al Salvador
que ha nacido para vosotros.

Luce serena lucent

Luce serena lucent
animae sanctae in pura gloria:
in omne aevum liberatae timore
et dolore vivunt.
Non vulnerarunt vos feri tyranni,
corpora vulnerarunt, quae resurgent:
o felices dolores,
o fulminantes ictus salutare,
fluetis gloria sine languore.

Sancta Maria, quae Christum peperisti

Sancta Maria, quae Christum peperisti
Virginei sine labe pudoris,
volve serenos, volve
oculos illos tuos
misericordiae et pietatis
in homines, qui tibi sunt devoti,
dulcis Virgo Maria.
Tu maris tumidi refulgens Stella,
tu decus Paradisi, tu Rosa vernans,
pudicissima Virgo,
et Lilium suave,
bonum est te amare,
quae non sinis perire.
O Virgo Benedicta,
duc nos ad gloriam Regni coelestis!

Qui laudes tuas cantat

Qui laudes tuas cantat,
aeterne Deus, multa hilaritate
et qui mandatis tuis
velociter obedit,
qui non humana quaerit
in hac fluxa vita, ardet amore.
Sed amore caelesti
liquescere se sentit,
dum flammeo ardet amore tuo:
est anima in Caelo,
fragili corpore errat in terra.

Stabat Virgo Maria

Stabat Virgo Maria mestissimo dolore
languens ad Crucem et flebat amare.
Et edidit ex ore tales voces:
quis te confixit in hoc duro ligno?
Quis mihi rapit vitam?
Fili mi, Jesu Christe,
et liquefacta languet
et solvitur in lachrymas amoris
anima mea dolens in languore,
en morior dolore.

Las almas santas brillan

Las almas santas brillan
con una luz clara de gloria pura:
ellas viven para siempre libres
de miedo y de dolor.
No os podrán herir los crueles tiranos,
solamente podrán herir vuestros cuerpos, que resucitarán:
oh felices dolores,
oh fulminantes ataques beneficiosos,
la gloria brota de vosotros sin esfuerzo.

Santa María, que a Cristo pariste

Santa María, que a Cristo pariste
sin perder tu virginal pudor,
vuelve tus ojos serenos,
vuelve tus ojos
llenos de misericordia y piedad
hacia aquellos que te son devotos,
dulce Virgen María.
Tú, estrella brillante del agitado mar,
tú, gloria del paraíso, tú, rosa florecida,
purísima Virgen
y dulce lirio,
es bueno amarte,
porque salvas de la muerte.
Oh Virgen bendita,
¡condúcenos a la gloria del reino celestial!

Quien canta tus alabanzas

Quien canta tus alabanzas,
oh eterno Dios, con tanta alegría
y quien a tus órdenes
obedece rápidamente,
quien no busca la dicha humana
en esta vida efímera arde de amor.
Pero en un amor celeste
siente que se deshace
mientras arde en tu amor abrasador:
con el alma está en el cielo
y en la tierra vaga dentro de un frágil cuerpo.

Estaba la Virgen María

Estaba la Virgen María, con tristísimo dolor,
abatida en la cruz y derramaba amargas lágrimas.
Y de su boca salieron estas palabras:
«¿Quién te ha clavado en esta funesta cruz?
¿Quién me ha arrebatado la vida?
Mi hijo, Jesucristo.
Y desfallecida, y deshaciéndose
en lágrimas de amor,
mi alma sufre de dolor,
muere de dolor».

Pulchrae sunt genae tuae

Pulchrae sunt genae tuae,
amica mea, soror, mea sponsa,
oculi tui sicut columbarum,
o pulcherima Virgo.
Vulnerasti cor meum, sponsa mea,
in uno crine tuo.
Vulnerasti cor meum, columba mea,
ubera tua sicut botri Cypri,
et ut hinnuli duo
gemelli capreae, qui pascunt flores.
Quam pulchra es et speciosa, Virgo!
Coronabere, veni de Líbano,
amica mea, formosa mea.
Tui dentes, ut oves de lavacro,
et labia stillantia unguentum.

Felle amaro me potavit populus

Felle amaro me potavit populus
et aceto; non illi dedi amaras aquas
in deserto, sed latices suaves.
Viri aspide surda
surdiore et saeviores,
quid a me vultis adhuc?
Iam moriar pro vobis.

Hermosas son tus mejillas

Hermosas son tus mejillas,
amiga mía, hermana, esposa mía.
Tus ojos parecen de paloma,
oh hermosísima Virgen.
Heriste mi corazón, esposa mía,
con uno solo de tus cabellos.
Heriste mi corazón, paloma mía,
tus pechos como racimos de Chipre
y como dos crías gemelas
de cabra que pacen flores:
¡qué hermosa eres y cómo brillas, oh Virgen!
Serás coronada, vienes del Líbano, amiga mía,
vienes del Líbano, hermosa mía;
tus dientes como ovejas después del baño,
y tus labios rezumando perfume.

Hiel amarga me dio a beber el pueblo

Hiel amarga me dio a beber el pueblo,
y vinagre; no les di aguas amargas
en el desierto, sino agua dulce.
Hombres más insensibles y más crueles
que una serpiente furtiva,
¿qué más queréis de mí?
Ahora mismo moriría por vosotros.

Versión en castellano de Beatrice Binotti

PAUL AGNEW director

Artista de reconocimiento internacional y un gran maestro, el tenor y director británico Paul Agnew ha dejado su huella en los principales escenarios internacionales interpretando los selectos papeles de tenor-alto del Barroco francés. Estudió en el Magdalen College (Oxford) y realizó una gira triunfal de *Atys*. Más tarde, se convirtió en un cercano colaborador de William Christie y su conjunto Les Arts Florissants, mientras se presentaba con directores como Marc Minkowski, Ton Koopman, Paul McCreesh, Jean-Claude Malgoire, *sir* John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe y Emmanuelle Haïm. En 2007, su carrera dio un nuevo giro cuando comenzó a dirigir proyectos para Les Arts Florissants. De 2011 a 2015, completó el ciclo de los madrigales de Monteverdi, un proyecto para el cual realizó casi cien conciertos en toda Europa y grabó tres álbumes para Harmonia Mundi. En 2013, se convirtió en director musical asociado de Les Arts Florissants. Desde entonces, ha dirigido el ensemble en diversas ocasiones: el *ballet Doux Mensonges* (en la Ópera de París), una nueva producción de *Platée* (en el Theatre an der Wien, la Opéra-Comique de París y el Lincoln Center de Nueva York) y del *L'Orfeo*, esta última como parte de la celebración del 450º aniversario de Claudio Monteverdi, además de los numerosos pro-

© Óscar Ortega

gramas de conciertos. Asimismo, es director artístico del Festival de Printemps-Les Arts Florissants en las iglesias de Vendée desde su creación en 2017 y codirector de Le Jardin des Voix, la academia de Les Arts Florissants para jóvenes cantantes. Este interés en la formación de nuevas generaciones de músicos lo ha llevado a dirigir la Orchester Français des Jeunes Baroque en muchas ocasiones, la Orquesta Barroca de la Unión Europea y, en 2017, la Academia Europea de Barroco en Ambronay. Dedicado a la educación musical para todos, también concibe conciertos educativos, como *Monsieur*, de Monteverdi, y *La Lyre d'Orphée*. Como director invitado, Paul Agnew dirige orquestas como la Nürnberger Philharmoniker, la Orquesta Filarmónica de Liverpool, la Royal Scottish National Orchestra, la Det Norske Kammerorkester, la Orquesta Sinfónica de la Radio Finesa, la Orquesta Sinfónica de Seattle, la Orquesta Sinfónica de Houston, la Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino o la Akademie für Alte Musik Berlin. En 2019, participó en una nueva producción de *Platée* organizada por Roberto Villazón en la Semperoper de Dresde.

LES ARTS FLORISSANTS

Fundada en 1979 por William Christie, Les Arts Florissants se ha convertido en una de las agrupaciones barrocas vocales e instrumentales más solicitadas del mundo. Conjunto de cantantes e instrumentistas especializados en la interpretación de música barroca con instrumentos de época, Les Arts Florissants ha tenido un papel pionero en la recuperación del repertorio barroco de los siglos XVII y XVIII. Bajo la batuta de William Christie y Paul Agnew, el conjunto ofrece alrededor de cien conciertos y funciones de ópera en las salas más prestigiosas de Francia y el resto del mundo, interpretando óperas y oratorios, escenificadas o en versión semi-escénica, así como conciertos a gran escala, música de cámara o recitales. Les Arts Florissants ha lanzado varios programas educativos para jóvenes músicos: la academia de Le Jardin des Voix para jóvenes cantantes creada en 2002; una colaboración con The Juilliard School desde 2007; y el programa Arts Flo Juniors para los estudiantes de conservatorio. También organiza numerosos eventos destinados a crear nuevas audiencias. Para dar a conocer su amplio repertorio, disponen de una impresionante discografía con cerca de cien grabaciones, especialmente, con su propia colección en colaboración con Harmonia Mundi. Con residencia en la Philharmonie de París desde 2015, Les Arts Florissants ha establecido, asimismo, un fuerte vínculo con Vendée, una región de Francia donde William Christie estableció su hogar. De hecho, en el pueblo de Thiré, donde vive, se inauguró el Festival Dans les Jardins de William Christie en 2012 en colaboración con el Conseil Départemental de la Vendée. Este lugar se ha convertido en el núcleo de actividad de Les Arts Florissants, con importantes proyectos. El 2017 fue un año crucial en este aspecto, con el establecimiento de Le Jardin des Voix en Thiré, la creación de un Festival de Primavera dirigido por Paul Agnew y el galardón del sello nacional «Centre Culturel de Rencontre». En 2018 se creó la Fundación Les Arts Florissants-William Christie. William Christie regaló su propiedad completa de Thiré a la fundación.

William Christie, DIRECTOR MUSICAL Y FUNDADOR

Paul Agnew, DIRECTOR MUSICAL ASOCIADO

Les Arts Florissants recibe el apoyo económico del Estado francés, de la Dirección Regional de Asuntos Culturales (DRAC), del Departamento de la Vendée y la Région Pays de la Loire. La agrupación ha sido artista en residencia en la Philharmonie de París desde 2015. Selz Foundation y American Friends of Les Arts Florissants son sus principales patrocinadores.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

UNIVERSO BARROCO

ANM | Sala Sinfónica | 19:00h

07/03/21

VOX LUMINIS

FREIBURGER BAROCKCONSORT

LIONEL MEUNIER DIRECTOR

Obras de H. I. F. von Biber, C. Bernhard y A. Steffani

28/03/21

EUROPA GALANTE | FABIO BIONDI DIRECTOR

VIVICA GENAUX ARGIPPO | MARIE LYS OSIRA | GIUSEPPINA BRIDELLI SILVERO

DELPHINE GALOU ZANAIDA | LUIGI DE DONATO TISIFARO

A. Vivaldi: *Argippo*

ENTRADAS: 15€ - 40€ | Último Minuto* (<30 años y desempleados): 6€ - 16€

ANM | Sala de Cámara | 19:30h

26/02/21

TIENTO NUOVO | IGNACIO PREGO CLAVE Y DIRECCIÓN

NÚRIA RIAL SOPRANO | MAURICE STEGER FLAUTAS DE PICO

De la naturaleza

Obras de A. Scarlatti, J. A. Hasse, L. Leo, F. Corradini, J. M. de la Puente, D. Sarro y A. S. Fiorè

11/03/21 | #CortedeDresde

IL GARDELLINO

MARCEL PONSEELE OBOE Y DIRECCIÓN

Obras de J. D. Heinichen, J. D. Zelenka y J. G. Pisendel

24/03/21 | #ProyectoClavierÜbung

BENJAMIN ALARD CLAVE

J. S. Bach: *Clavier Übung I* (selección)

ENTRADAS: 10€ - 20€ | Último Minuto* (<30 años y desempleados): 4€ - 8€

* Sólo en taquillas del Auditorio Nacional, una hora antes del concierto

Taquillas del Auditorio Nacional de Música y teatros del INAEM

entradasinaem.es | 91 193 93 21

cndm.mcu.es

síguenos en

NIPO: 827-21-001-0

Imagen de portada: © pacodesign

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

