

fondazione

Cremona
COMUNE DI CREMONA

Teatro Amilcare Ponchielli Cremona

MONTEVERDI FESTIVAL 2016

14 MAGGIO - 4 GIUGNO

CREMONA
MANTOVA
VENEZIA

vergini, ninfe e regine

CREMONA

MANTOVA

VENEZIA

Venerdì 27 maggio

Chiesa S. Marcellino ore 21.00

IL CANTO DI ORFEO LES CORNETS NOIRS

Gianluca Capuano, *direzione*

VESPRO DELLA BEATA VERGINE

di **Claudio Monteverdi**

vergini,

LES CORNETS NOIRS

Gebhard David, Frithjof Smith, Josue Melendez, *cornetti*

Henning Wiegraebe, Christine Brandt, Joost Swinkels, *tromboni*

IL CANTO DI ORFEO

Luca Giardini, *violino primo*

Massimo Percivaldi, *violino secondo*

Alice Bisanti, *viola da braccio*

Noelia Reverte, *viola da gamba*

Antonio Papetti, *violoncello*

Michael Duekerm, *tiorba*

Vanni Moretto, *contrabbasso*

Davide Pozzi, *clavicembalo*

Francesca Boncompagni, Francesca Cassinari, Alessandra Gardini,

Caterina Iora, Joanna Klisowska, *soprani*

Jacopo Facchini, Annalisa Mazzoni, *alti*

Maurizio Dalena, Peter Gus, David Munderloh, Baltazar Zuniga, *tenori*

Marco Saccardin, *baritono*

Davide Benetti, Walter Testolin, *bassi*

direzione

Gianluca Capuano

nitida e redine

VESPRO DELLA BEATA VERGINE

di **Claudio Monteverdi**

Sanctissimae Virgini Missa senis vocibus ad ecclesiarum choros ac vespere pluriuso decantandae cum nonnullis sacris concentibus ad sacella sive principum cubicula accomodata opera a Claudio Monteverde nuper effecta ac beatiss.

Paulo V pont. max. consecrata, Venezia 1610

<i>Intonatio</i>	Deus in adiutorium meum intende
<i>Responsorium</i>	Domine, ad adiuvandum sex vocibus et sex instrumentis
<i>Antiphona I</i>	Laeva eius
<i>Psalmus 109</i>	Dixit Dominus sex vocibus et sex instrumentis. Li ritornelli si ponno sonare et anco tralasciar secondo il volere
<i>Concerto</i>	Nigra sum ad una voce
<i>Antiphona II</i>	Jam hiems transiit
<i>Psalmus 112</i>	Laudate pueri a 8 voci solo nel organo
<i>Concerto</i>	Pulchra es a due voci
<i>Antiphona III</i>	Dilectus meus
<i>Psalmus 121</i>	Laetatus sum a sei voci
<i>Concerto</i>	Duo Seraphim tribus vocibus
<i>Antiphona IV</i>	Quo abiit
<i>Psalmus 126</i>	Nisi Dominus decem vocibus
<i>Concerto</i>	Audi, coelum prima ad una voce sola, poi nella fine a 6 voci
<i>Antiphona V</i>	Dum esset rex
<i>Psalmus 147</i>	Lauda, Jerusalem septem vocibus Sonata sopra Sancta Maria a 8
<i>Hymnus</i>	Ave maris stella octo vocibus
<i>Antiphona ad Magnificat</i>	Sancta Maria succurre miseris Magnificat septem vocibus et sex instrumentis

Durata concerto: 90 minuti senza intervallo

vergini,

Intonatio

V. Deus in adiutorium meum intende.
R. Domine ad adiuvandam me festina.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen

V. O Dio vieni in mio aiuto.
R. Signore affrettati a soccorrimi.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
Com'era in principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

Antiphona Laeva eius

Leva eius sub capite meo et dextera illius amplexabitur me.

*La Sua mano sinistra è sotto il mio capo, la Sua destra
[mi abbraccia.*

Psalmus 109

Dixit Dominus Domino meo:
sede a dextris meis.
donec ponam inimicos tuos
scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae
emittet Dominus ex Sion:
dominare in medio inimicorum tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuae
in splendoribus sanctorum:
ex utero ante luciferum genui te.
Juravit Dominus, et non poenitebit eum:
tu es sacerdos in aeternum
secundum ordinem Melchisedech.
Dominus a dextris tuis,
confregit in die irae suae reges.
Judicabit in nationibus, implebit ruinas:
conquassabit capita in terra multorum.
De torrente in via bibet:
propterea exaltabit caput.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

*Oracolo di Dio al mio Signore:
siedi alla mia destra,
finché avrò posto i tuoi nemici
a scanno dei tuoi piedi.
Stenderà lo scettro di tua potenza
il Signore da Sion:
regna nel mezzo dei tuoi nemici.
Teco è il dominio dal dì del tuo nascere
sul monte mio santo:
dal mio seno, prima dell'aurora, qual rugiada ti generai.
Giurato ha il Signore e non si pente:
tu sei sacerdote in eterno
al modo di Melchisedech.
Il Signore è alla tua destra,
abbatte i re nel dì della sua ira.
Giudicherà i popoli, li empirà di strage,
schiacerà il capo dei suoi nemici per l'ampiezza della terra.
Berrà dal torrente per via,
e rialzerà il capo.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
Com'era in principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.*

Concerto

Nigra sum, sed formosa, filiae Jerusalem.
Ideo dilexit me rex
et introduxit me in cubiculum suum,
et dixit mihi: «Surge, amica mea, et veni.
Iam hiems transit,
imber abiit et recessit.
Flores apparuerunt in terra nostra,
tempus putationis advenit».

*Bruna son io ma bella, o figlie di Gerusalemme.
Per questo il re mi ha preferito
e mi ha introdotto nelle sue stanze
e mi ha detto: «Alzati, amica mia, e vieni.
Perché, ecco, l'inverno è passato,
la pioggia non cade più e se n'è andata.
I fiori sono apparsi sulla terra,
è giunto il tempo della potatura».*

ninte e regine

Antiphona Jam hiems transiit

Jam hiems transiit, imber abiit et recessit,
fiores apparuerunt in terra nostra,
tempus putationis advenit.

*L'inverno è passato, la pioggia è terminata,
i fiori sono apparsi sulla nostra terra.
È giunto il tempo della potatura.*

Psalmus 112

Laudate pueri Dominum:
laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc, et usque in saeculum.
A solis ortu usque ad occasum,
laudabile nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus,
et super coelos gloria eius.
Qui sicut Dominus Deus noster,
qui in haitis habitat,
et humilia respicit in coelo et in terra?
Suscitans a terra inopem,
et de stercore erigens pauperem:
ut collocet eum cum principibus,
cum principibus populi sui.
Qui habitare facit sterilem in domo,
matrem filiorum laetantem.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

*Lodate, o servi del Signore,
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore,
da ora nei secoli eterni.
Dall'oriente sino all'occidente,
lodato sia il nome del Signore.
Eccelso è su ogni gente Iddio,
sorpasa i cieli la sua gloria.
Chi è come il Signore Dio nostro
che su le altezze risiede,
e dall'alto s'affissa a mirare sopra i cieli e la terra?
Innalza il misero dalla polvere,
solleva il povero dal fango,
per collocarlo fra i grandi,
fra i grandi del popolo suo.
E la sterile fa nella sua casa
madre di figli gioconda.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
Com'era in principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.*

Concerto

Pulchra es, amica mea,
suavis et decora, filia Jerusalem.
Pulchra es, amica mea,
suavis et decora sicut Jerusalem,
terribilis ut castrorum acies ordinata.
Averte oculos tuos a me,
quia ipsi me avolare fecerunt.

*Sei bella, amica mia,
dolce e leggiadra figlia di Gerusalemme.
Sei bella, amica mia,
dolce e leggiadra come Gerusalemme,
edificata a guisa di fortezza.
Distogli da me i tuoi occhi,
perché mi hanno turbato.*

Antiphona Dilectus meus

Dilectus meus descendit in hortum suum
ad areolam aromatum
ut ibi pascatur in hortis et lilia colligat.

*Il mio amato è disceso nel suo giardino,
su di un letto di erbe aromatiche,
per coltivare i giardini e raccogliere i gigli.*

Psalmus 121

Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi:
in domum Domini ibimus.
Stantes erant pedes nostri,
in atriis tuis Jerusaem.
Jerusalem, quae aedificatur ut civitas:
cuius participatio eius in idipsum.
Illunc enim ascenderunt tribus, tribus Domini:
testimonium Israel ad confitendum nomini Domini.
Quia illic sederunt sedes in iudicio,
sedes super domum David.
Rogate quae ad pacem sunt Jerusalem:
et abundantia diligentibus te.
Fiat pax in virtute tua:
et abundantia in turribus tuis.
Propter fratres meos et proximos meos,
loquebar pacem de te:
propter domum Domini Dei nostri,
quaesivi bona tibi.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Concerto

Duo Seraphim clamabant alter ad alterum:
sanctus, sanctus Domini Deus Sabaoth:
plena est omnis terra gloria eius.
Tres sunt qui testimonium dant in coelo:
Pater, Verbum et Spiritus Sanctus;
et hi tres unum sunt.
Sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth:
plena est omnis terra gloria eius.

Antiphona Quo abiit

Quo abiit dilectus tuus,
o pulcherrima mulierum?
Quo declinavit dilectus tuus?
Et quaeremus eum tecum.

Psalmus 126

Nisi Dominus aedificaverit domum,
in vanum laboraverunt qui aedificant eam.
Nisi Dominus custodierit civitatem,
frustra vigilat qui custodit eam.
Vanum est vobis ante lucem surgere:

*Fui ben lieto nel sentirmi dire:
ce ne andremo alla casa del Signore.
E posano ormai i nostri piedi
tra le tue mura, Gerusalemme.
Gerusalemme, la città ricostruita,
tutta in se stessa compatta.
Là sono salite le tribù, le tribù del Signore
(legge d'Israele) per le lodi al nome del Signore.
Lvi stanno i seggi di giustizia
della casa di Davide.
Augurate pace a Gerusalemme;
sian prosperi tutti i suoi devoti.
Sia pace sopra le tue mura,
prosperità entro le tue dimore.
Per i miei fratelli e i miei sodali,
per te faccio auguri di pace
Per la casa del Signore Dio nostro
invoco per te ogni bene.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
Com'era in principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.*

*I due Serafini gridavano uno all'altro:
santo, santo il Signore Dio degli eserciti;
tutta la terra è ricolma della sua gloria.
Sono tre a testimoniare in cielo:
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo;
e questi tre sono uno.
Santo, santo il Signore Dio degli eserciti:
tutta la terra è ricolma della sua gloria.*

*Dove andò il tuo diletto,
o tra le donne bellissima?
Ove volse il suo cammino?
Cercheremo insieme il tuo diletto.*

*Se il Signore non fabbrica la casa,
lavora invano chi la costruisce.
Se il Signore non veglia sulla città,
veglia invano chi la custodisce.
Invano vi levate di gran mattino,*

ninte e redine

surgite postquam sederitis,
qui manducatis panem doloris.

Cum dederit dilectis suis somnum:
ecce hereditas Domini, filii,
merces, fructus ventris.

Sicut sagittae in manu potentis,
ita filii excussorum.

Beatus vir qui implevit
desiderium suum ex ipsis:
non confundantur cum loquetur
inimicis suis in porta.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

invano rinviate l'ora del riposo,
e mangiate il pane dei dolori.

Così ai suoi cari Dio dà riposo:
ecco, i figli sono doni del Signore,
mercede è frutto del vostro amore.

Come frecce in mano ad uno forte,
tali sono i figli dei giovani anni.

Beato colui che fa colma
la sua faretra con essi:
saranno la sua gloria e la sua difesa
contro ai nemici nei giudizi.

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.

Com'era in principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

Concerto

Audi coelum verba mea,
plena desiderio et perfusa gaudio.

Audio.

Dic, quaeso, mihi: quae est ista
quae consurgens ut aurora
rutilat ut benedicam?

Dicam.

Dic, nam ista pulchra ut luna,
electa ut sol replet laetitia
terras, coelos, maria.

Maria.

Maria Virgo illa dulcis,
praedicata a prophetis Ezechiel
porta orientalis.

Talis.

Illa sacra et felix porta,
per quam mors fuit expulsa,
introduxit autem vita.

Ita.

Quae semper tutum est
medium inter homines et Deum,
pro culpis remedium.

Medium.

Omnes hanc ergo sequamur,
quae cum gratia mereamur
vitam aeternam consequamur.

Sequamur.

Ascolta, o cielo, le mie parole piene
d'ardente desiderio e ricolme di gioia.

Ascolto.

Dimmi, ti prego: chi è costei
che s'avanza e brilla quale aurora,
perché possa cantarne le lodi?

Lo dica.

Dimmi, perché costei, bella come la luna,
splendente come il sole, empie di letizia
terre, cieli, mari.

Maria.

La dolce Vergine Maria,
di cui il profeta Ezechiele ha tessuto le lodi
quale porta d'oriente.

Proprio lei.

Lei, porta sacra e benedetta,
per la quale la morte è stata espulsa
e introdotta la vita.

Proprio così.

Ella è sempre mediatrice
tra gli uomini e Dio,
per la redenzione dei peccati.

La mediatrice.

Tutti dunque diveniamo suoi seguaci,
perché per sua intercessione meritiamo
di ottenere la vita eterna.

Sequiamola.

Praestet nobis Deus Pater
hoc et Filius et Mater,
cuius nomen invocamus dulce,
miseris solamen.

Amen.

Benedicta es, Virgo Maria,
in saeculorum saecula.

Concerto

Duo Seraphim clamabant alter ad alterum:
sanctus, sanctus Domini Deus Sabaoth:
plena est omnis terra gloria eius.
Tres sunt qui testimonium dant in coelo:
Pater, Verbum et Spiritus Sanctus;
et hi tres unum sunt.
Sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth:
plena est omnis terra gloria eius.

Antiphona *Dum esset rex*

*Dum esset rex in accubito suo,
nardus mea dedit odorem suavitatis.*

Psalmus 147

Lauda Jerusalem Dominum:
lauda Deum tuum Sion.
Quoniam confortavit seras portarum tuarum:
benedixit filiis tuis in te.
Qui posuit fines tuos pacem:
et adipe frumenti satiat te.
Qui emittit eloquium suum terrae:
velociter currit sermo eius.
Qui dat nivem sicut lanam:
nebulam sicut cinerem spargit.
Mittit crystallum suam sicut buccellas:
ante faciem frigiditatis eius quis sustinebit?
Emittet verbum suum, et liquefaciet ea:
flabit spiritus eius, et fluent aquae.
Qui annuntiat verbum suum Jacob:
iustitias et iudicia sua Israel.
Non fecit taliter omni nationi:
et iudicia sua non manifestavit eis.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

*Ce lo conceda Dio, il Padre
e il Figlio, e che Maria,
il cui dolce nome invochiamo,
dia consolazione agli afflitti.*

Amen.

*Benedetta sei, Vergine Maria,
nei secoli dei secoli.*

*I due Serafini gridavano uno all'altro:
santo, santo il Signore Dio degli eserciti;
tutta la terra è ricolma della sua gloria.
Sono tre a testimoniare in cielo:
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo;
e questi tre sono uno.
Santo, santo il Signore Dio degli eserciti:
tutta la terra è ricolma della sua gloria.*

*Mentre il re era al suo accudito,
il mio nardo rilasciò un odore piacevole.*

*Dà lode al Signore, Gerusalemme,
esalta, o Sion, il tuo Dio,
che rafforza le spranghe alle tue porte,
benedice ai tuoi figli in mezzo a te;
che dispone la pace ai tuoi confini
e di fior di frumento ti sazia.
Egli invia la sua parola in terra,
e trascorre veloce il suo detto.
La neve dà quasi fiocchi di lana,
la brina come cenere diffonde.
Getta giù come briciole la grandine,
si raggelano le acque per il freddo.
Manda la sua parola e le discioglie,
soffia il vento e riscorrono le acque.
Così annuncia i suoi detti a Giacobbe,
le sue leggi e i precetti a Israele.
Ma non fece così per le altre genti,
a loro non rese noti i suoi giudizi.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
Com'era in principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.*

virgo e regine

Sonata sopra Sancta Maria

Sancta Maria, ora pro nobis.

Santa Maria, prega per noi.

Hymnus

Ave maris stella,
Dei mater alma,
atque semper Virgo,
felix coeli porta.

*Ave, stella del mare,
madre gloriosa di Dio,
vergine sempre, Maria,
porta felice del cielo.*

Sumens illud ave
Gabrielis ore,
funda nos in pace
mutans Evae nomen.

*L'Ave del messo celeste
reca l'annuncio di Dio,
muta la sorte di Eva,
dona al mondo la pace.*

Solve vincla reis,
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.

*Spezza i legami agli oppressi,
rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male,
chiedi per noi ogni bene.*

Monstra te esse matrem:
sumat per te preces,
qui pro bonis natus,
tulit esse tuus.

*Mostrati madre per tutti,
offri la nostra preghiera,
Cristo l'accogla benigno,
lui che si è fatto tuo figlio.*

Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpae solutos,
mites fac et castos.

*Vergine santa fra tutte,
dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli,
umili e puri di cuore.*

Vitam praesta puram,
inter para tutum,
ut videntes Jesum,
semper collaetemur.

*Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa' che vediamo il tuo Figlio,
pieni di gioia nel cielo.*

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritus Sancto
tribus honor unus. Amen.

*Lode all'altissimo Padre,
gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo,
l'inno di fede e d'amore. Amen.*

V. Dignare me laudare te Virgo sacrata;
R. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

*V. Dammi la forza di lodarti, o sacra Vergine;
R. Dammi il coraggio per lottare contro i tuoi nemici.*

verginis,

Antiphona ad Magnificat Sancta Maria

Sancta Maria succurre miseris,
juva pusillanimes, réfove flebiles:
ora pro populo, interveni pro
clero, intercede pro devoto femineo
sexu: sentiant omnes tuum juvenem
quicumque celebrant tuam sanctam festivitatem.

*Santa Maria, soccorri i miseri, aiuta
I deboli, conforta gli infelici:
prega per il popolo, intervieni per il clero,
intercedi per il devoto sesso
femminile: tutti chiedono il tuo aiuto,
chiunque celebra la tua santa festa.*

Canticum B. Mariae Virginis

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, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

*L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta
in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva:
d'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili.
Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
Com'era in principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.*

Benedicamus

V. Benedicamus Domino.
R. Deo gratias.

*V. Benediciamo il Signore.
R. Rendiamo grazie a Dio.*

TRA TERRA E CIELO

O Dio, vieni a salvarmi! Signore vieni presto in mio aiuto. (Deus in adiutorium)

Alzati, amica mia, e vieni! Perché, ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata, i fiori sono apparsi nei campi.

Dedicate al Papa Paolo V, le quattordici composizioni delle *Vespro della Beata Vergine* sono state scritte nel 1610 da Monteverdi per cercare di ottenere un posto a Roma; l'opera ha dunque anche un coté eminentemente politico, e la scrittura musicale segue fedelmente gli usi del Concilio di Trento concernenti l'intelligibilità del testo sacro, alla quale il papa era molto legato. Il *Vespro* è anche un lavoro eteroclitico costruito su numerosi contrasti, oscillante sempre tra scrittura profana e sacra, tra stile vecchio e nuovo, tra terra e cielo. È questa ultima dualità, riassunta nei versi in esergo, tra uno spazio terrestre e uno spazio celeste che ci interessa questa sera; di fatto, è un punto musicale di grande importanza perché la differenza tra gli elementi si presenta in vario modo nei diversi parametri della partitura. Nella scelta dei testi, che riuniscono cinque salmi, l'inno *Ave maris stellae*, il *Magnificat*, presenti nell'ufficio vesperale, con testi provenienti dal Cantico dei Cantici che non compaiono nei vesperi; l'inserimento di testi esterni ha dato luogo a diverse ipotesi sull'ordine da dare alla partitura e sul significato delle scelte monteverdiane, e potrebbe anche essere letto come dimostrazione della volontà del compositore di uscire del quadro rigoroso della liturgia e di pensare l'opera in una dimensione più umana. Nella scrittura musicale, che miscela audacemente all'interno di uno stesso pezzo diversi stili. Si vedrà, in un esempio specifico, come tradizione e modernità determinino anche gli spazi, ovvero il terrestre e il celeste. Affrontare la partitura a partire da questi concetti può risultare un po' contraddittorio: i due spazi sembrano molto distanti, ma allo stesso tempo sono legati da un tipo di scrittura caratteristica dello stile antico o 'prima pratica': il *cantus firmus*. Questa intonazione del testo liturgico, una melodia semplice a voce sola senza strumenti, precede quasi tutti i pezzi e nelle mani di Monteverdi diventa, nel corpo delle singole composizioni, una polifonia ricca e varia. Il *fil rouge* della tecnica compositiva del *cantus firmus* è un legame sottile, ma sicuramente presente, che dà coerenza interna permettendo di pensare unitariamente il *Vespro della Beata Vergine* come una progressione, come un viaggio dalla terra verso il cielo.

Incominciamo il viaggio...

L'intonazione «Deus in adiutorium» nasce dal nulla come un grido del cuore ed è subito ripresa da tutti con il coro e l'orchestra. L'opposizione tra le voci e gli strumenti è tipica dello stile 'veneziano', e si ritrova nelle opere scritte per la doppia cantoria della chiesa di San Marco. La disposizione separata permetteva di sfruttare lo spazio in un gioco di domanda e risposta tra i due cori; alcune entrate strumentali sono ritardate all'interno del tessuto orchestrale, accentuando l'illusione di opulenza musicale. La melodia principale è una parodia della brillante toccata dell'*Orfeo* (1607), simbolo della gloria dei Gonzaga, che in nell'opera doveva essere suonata da tutti gli strumenti tre volte prima dell'inizio. Nel *Vespro* ci sono pure tre riprese separate da un ritornello omoritmico che suona come una parte di una danza pastorale. L'alternanza di diversi organici strumentali e vocali che si rispondano tra loro è una delle caratteristiche dello 'stile concertato' di Monteverdi. In questa introduzione radiosa, come pure nel *Dixit dominus*, tutti gli elementi sono riuniti per mostrare l'immagine molto terrestre degli uomini che si rivolgono a Dio.

A metà del percorso...

Nigra sum e *Pulchra es* sono due momenti del Vespro situati a metà tra la terra e il cielo. Il testo è tratto dal Cantico dei cantici, uno dei libri più poetici della Bibbia, in cui diversi poemi parlano dell'amore umano e spirituale. Anche qui, la scrittura musicale assomiglia molto alla scrittura profana di Monteverdi come si ritrova nel *Lamento d'Arianna* (1608). La strumentazione è molto sobria: la voce è accompagnata dal solo basso continuo (due voci per *Pulchra es*). Le fioriture della linea melodica sottolineano il senso del testo biblico. Con l'uso di un andamento più tranquillo e uno più ritmico, il compositore riesce a rendere udibile il parallelo tra le nozze terrestri e le nozze divine. Il duo *Pulchra es* è veramente scritto come un duetto d'amore: la prima voce canta la melodia principale, poi la seconda entra quasi all'unisono come per accentuare la vicinanza dei protagonisti; il pezzo è principalmente costruito su imitazioni melodiche tra le due voci, le cui linee si intersecano spesso. Entrambi i mottetti sono caratteristici del nuovo stile, la 'seconda pratica', con la sua ricerca di sempre maggiori contrasti ed espressività.

Continuiamo il viaggio e «Infine i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme» (*Laetatus sum*)

In questo pezzo, il *cantus firmus* dell'inizio è cantato dalle voci maschili, dal timbro pieno che sottolinea la ricchezza vocale del tutti. Poi si ascolta la melodia principale del *Laetatus sum* suonata al basso. È un tema molto melodico e regolare, come un basso ostinato. Per la prima volta nel Vespro, un intero numero è costruita su una melodia molto riconoscibile. Si senta più o meno chiaramente nel corso del pezzo, ogni volta che il testo evoca la «Casa del Signore», una casa solida come il tema musicale. La struttura generale alterna un periodo omoritmico e un periodo più ampio in contrappunto, nel quale Monteverdi divide al massimo le linee vocali per utilizzare tutte le possibilità del coro a sei voci. I due tipi di scrittura cambiano velocemente fino a sovrapporsi. Da questo momento, il coro sembra trasformarsi in una massa densa. Poi, molto progressivamente, il tempo si dilata, le diverse voci sono di nuovo insieme, il testo ridiventa comprensibile e tutto si stabilizza, alla fine, su un luminoso «Amen»

Dopo il soggiorno a Gerusalemme, lo spazio cambia completamente. In *Audi Coelum* siamo in un spazio multiplo, costruito su un effetto d'eco tipico della scuola veneziana, usato qui per sottolineare il testo sacro. L'eco permette di inserire una voce divina che risponde alle domande della voce principale: «Audi, caelum, verba mea, plena desiderio et perfusa gaudio.» Eco: «Audio!».

L'introduzione, solo a due voci, è scritta in uno stile musicale molto vicino ai due duetti precedenti: c'è una grande omogeneità, un testo comprensibile e una scrittura strumentale molto semplice che sostiene la melodia cantata. Le parole dell'eco (Audio, Dicam, Maria, Talis, Ita, Medium) sono la ripetizione esatta della voce principale, quasi a mostrare che la voce di Dio non è tanto lontano dalla voce umana.

Monteverdi cambia poi improvvisamente la scrittura, e passa ad una polifonia a sei voci con contrappunto e omoritmia: la lettura del testo aiuta a capire la ragione di questo contrasto. Il coro canta: «Omnes hanc ergo sequamur, qua cum gratia mereamur vitam aeternam consequamur.» Eco: «Sequamur!» La risposta non viene dunque più da Dio, ma è la collettività umana che reagisce al testo della strofa. Con l'idea di stare al più vicino al senso del testo, il compositore usa un processo caro al suo cuore e alla sua epoca, spesso presente nei madrigali e definito perciò 'madrigalismo': si tratta di espedienti musicali che cercano di illustrare letteralmente, quasi dipingendolo in note, il senso del testo. In questo passo sentiamo proprio il coro che inizia a muoversi per seguire la beata Vergine. Poi il ritmo rallenta progressivamente e la scrittura in contrappunto si concentra sulla parola «Amen», per finire sulla formula sacra: «Benedicta es, Virgo Maria, in saeculorum saecula».

nirve e redine

Il nostro viaggio finisce con il *Magnificat*. Una fine estatica, in cui l'Uomo ha incontrato il Signore:
Magnificat anima mea Dominum
Et exultavit spiritus meus in Deo salutaris meo
Quia respexit humilitatem ancillae suae:
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quest'ultima parte del Vespro è così ricca che potrebbe essere al centro di un programma completo. Pensata come un riassunto dell'integralità dell'opera, ripropone tutte le tecniche musicali già ascoltate e osservate nelle diverse sezioni precedenti, concentrate però di volta in volta in poche misure. Il *Magnificat* consta di dodici versetti quasi autonomi per quanto riguarda la musica. Monteverdi propone tutte le possibili configurazioni di organico: tutti, voce solo accompagnata, voci a cappella, strumenti... Nonostante una costruzione piena di contrasti, con ogni versetto che sembra scritto nel modo più diverso possibile rispetto a quello precedente, il *Magnificat* è tutto elaborato a partire da una stessa melodia iniziale. L'introduzione, lenta, ha una scrittura musicale molto semplice sulla parola «Magnificat» pronunciata da tutto il coro. Sentiamo il suono completo e pieno delle voci come all'inizio, questa volta però senza accenti profani e con l'accompagnamento di archi (i fiati entreranno nei versetti 3 e 12); per contrasto, il versetto 2 propone un'intonazione veloce a due voci, in contrappunto, molto virtuosa e armonicamente audace. Il versetto 5 «Et misericordia», per sei voci soli in dialogo è costruito su un *cantus firmus* in cui l'andamento molto lento e il ritmo poco marcato danno una sensazione di 'fuori tempo'; l'armonia, abbastanza oscura, affidata principalmente dalle voci basse, si illumina alla fine con un accordo maggiore. Dal versetto 6 gli strumenti assumono un ruolo sempre più importante; progressivamente divengono una parte principale, fino al versetto 10 «per una voce sola e sei strumenti in dialogo»: una situazione speculare rispetto a quella del versetto 5. Monteverdi separa l'insieme strumentale in due gruppi: da una parte gli archi, dell'altra i fiati e, come in stile concertante, costruisce tutta la melodia sull'alternanza dei due colori. Il versetto 11, «Gloria Patri, et Filio et Spiritui Sancto», usa tre voci, due delle quali in eco, con una tecnica molto vicina a «Audi Coelum»; l'eco è pensato rigorosamente, tra due voci di tenore, mentre i soprani allargano lo spazio aggiungendo una voce con un andamento e uno stile molto diversi. Nel versetto 12 Monteverdi chiude il cerchio, e in omaggio anche al riferimento del testo («Sicut erat in principio») ritrova il tono iniziale, concludendo l'opera con un grandioso «Amen».

(testo a cura di **Héloïse Demoz**)

in collaborazione con

vergini,

Gianluca Capuano

Nato a Milano, si è diplomato in organo, composizione e direzione d'orchestra presso il Conservatorio della sua città. Ha approfondito gli aspetti relativi all'esecuzione della musica antica presso il corso superiore sperimentale di direzione di coro e i corsi della Scuola Civica di Milano, dove ha affrontato i problemi inerenti la notazione, lo studio delle fonti e la prassi esecutiva della musica dei secoli passati. Svolge un'intensa attività come direttore, organista e continuista in tutta Europa, Stati Uniti, Russia e Giappone. Ha collaborato con artisti quali Michael Chance, Emma Kirkby, Cecilia Bartoli, Max Cenčić, Philippe Jaroussky, Diego Fasolis, Lorenzo e Vittorio Ghielmi. È organista presso la Basilica di san Simpliciano a Milano. Ha suonato e diretto in alcune delle più importanti sale da concerto europee, russe, americane e giapponesi. Nel 2006 ha fondato il gruppo vocale e strumentale Il canto di Orfeo, con cui si dedica ad un cosciente e critico approccio ai capolavori del Barocco musicale europeo. Ha preso parte come direttore ad alcune delle più qualificate rassegne europee di musica antica, e ha pubblicato nel 2003 un cd per Amadeus dedicato alla figura di Giacomo Carissimi.

È inoltre responsabile musicale dell'Associazione Carissimi/Archivio Manusardi di Milano. Con Il canto di Orfeo ha inciso, in collaborazione con il mezzosoprano inglese Catherine King, un cd dedicato alle arie serie di Baldassarre Galuppi apparso nel 2006 per la casa inglese Avie; il disco ha riscosso unanimi consensi da parte della critica specializzata (*Editor's choice* su Gramophone di gennaio 2007). Con Il canto di Orfeo ha preso parte all'opera *Cuore di cane* di Alexander Raskatov presso il Teatro alla Scala di Milano, ripresa nel 2014 all'Opéra di Lione. Nel 2015 Il canto di Orfeo è stato nuovamente presente in Scala con *Die Soldaten* di Bernd Alois Zimmermann. Nel 2014 Capuano e *Il canto di Orfeo* hanno inaugurato il Festival Monteverdi di Cremona con *Il combattimento di Tancredi e Clorinda* in una originale versione con le marionette Colla di Milano. Nel 2011 ha effettuato una tournée in Giappone alla testa di Milano Classica. Collabora stabilmente con I Barocchisti e Concerto Köln. Nel 2011 ha preso parte alla registrazione di *Artaserse* di Leonardo Vinci (per Virgin Classics) con Concerto Köln, col quale ha effettuato una lunga tournée europea nel 2012. Ha diretto una ripresa di *Artaserse* a Colonia nel dicembre 2012. Nel 2012 ha ottenuto una residenza presso la Fondazione Royaumont (Parigi) dedicata alla figura di Giacomo Carissimi. Nel 2013 ha diretto il coro della Radio Svizzera Italiana in *Norma* con Cecilia Bartoli al Festival di Salisburgo, dove torna nel 2015 è nuovamente impegnato per la ripresa di *Norma* e per *Iphigénie en Tauride* di Gluck, sempre con Cecilia Bartoli. Ha diretto *Leucippo* di Hasse all'Opera di Colonia con Concerto Köln (2014), *Orlando* di Händel alla Semperoper di Dresda alla testa della Staatskapelle Dresden (2015), *Orlando paladino* di Haydn all'Opera di Zurigo (2016). Per gli anni prossimi ha ingaggi dall'Opera di Colonia (*Catone in Utica* di Vivaldi), di Zurigo (ripresa di *Orlando Paladino* di Haydn nel 2017), di Montpellier (concerto barocco con coro e orchestra dell'Opéra). Nel 2016 dirigerà una nuova produzione di *Così fan tutte* per i teatri di OperaLombardia.

Chiamato spesso da cori e orchestre come specialista del repertorio barocco e classico, ha lavorato con il coro dell'Opéra di Nancy, di Lione e di Montpellier e con molte orchestre quali i Thüringer Symphoniker, Milano Classica, I Virtuosi Italiani, Arpeggione (Austria), l'Orchestra dell'Opera di Manaus (Brasile), Musica Florea (Repubblica Ceca), Verdi Barocca (Milano). Nel maggio 2015 ha diretto l'orchestra Haydn di Bolzano in una serie di concerti sacri e nel novembre 2015 ha debuttato alla testa dei Pomeriggi musicali. Agli studi musicali Gianluca Capuano ha affiancato quelli classici; laureato con lode in filosofia teoretica presso l'Università Statale di Milano, si dedica alla ricerca, occupandosi in particolare di problemi di estetica musicale. Nel novembre 2002 ha pubblicato presso l'editore Jaca Book il saggio *I segni della voce infinita*, nel quale

nirve e regine

viene indagato da un punto di vista filosofico il rapporto tra musica e scrittura. Nel 2014 è stata pubblicata la sua edizione critica del *Diluvium universale* di Carissimi per l'Istituto Italiano di Storia della musica. Tiene regolarmente un corso di filosofia della musica presso il Conservatorio di Lugano. Dalla sua fondazione è direttore artistico del festival 'Musica negli horti' che si svolge ogni anno in luglio in Val d'Orcia.

Il canto di Orfeo

Fondato nel 2005 e diretto da Gianluca Capuano, intende sviluppare e raffinare l'esperienza maturata da lui e dai suoi collaboratori negli ultimi anni di intensa attività concertistica. Uno dei punti di forza del gruppo è la musica di Giacomo Carissimi (di cui Capuano è uno dei massimi studiosi), dei suoi allievi (fra tutti, Charpentier, Kerll e Bernhard) e dei compositori attivi a Roma negli stessi anni, non disdegnando comunque i capolavori del '600 italiano (Monteverdi innanzitutto) e il meglio della produzione europea tra il 1600 e il 1750, nonché incursioni nel repertorio tardo-rinascimentale e contemporaneo. Punto di riferimento per l'interpretazione della musica vocale barocca italiana, Il canto di Orfeo ha preso parte dalla sua fondazione a importanti festival specializzati (primo fra tutti, il glorioso 'Musica e poesia a San Maurizio' di Milano) in Italia, Francia, Austria, Svizzera e Germania. Nel 2012 il gruppo ha aperto il Festival dell'abbazia di Royaumont (Francia) con un programma carissimiano. Tra gli ultimi impegni di successo, un concerto per il prestigioso Festival Bach di Losanna.

Alla musica antica, il gruppo vocale affianca un appassionato impegno per la musica vocale contemporanea: nel settembre 2007 il coro maschile ha preso parte alla produzione dell'opera in prima esecuzione assoluta *Teneke* di Fabio Vacchi presso il Teatro alla Scala di Milano, con la regia di Ermanno Olmi e la direzione di Roberto Abbado. Nel 2013 Capuano e Il canto di Orfeo continuano la collaborazione con la Scala cantando in *Cuore di cane* di Alexandre Raskatov (ripresa nel 2014 all'Opera di Lione) e nel 2015 nel colossale *Die Soldaten* di Bernd Alois Zimmermann. Dal 2006 a oggi collabora come ensemble vocale ai progetti della *Compagnia per la musica sacra* di Milano, eseguendo tra l'altro l'integrale delle Messe di Mozart. È impegnato nella registrazione dell'integrale degli *Oratori* di Giacomo Carissimi.

Les Cornets Noirs

Specializzati nella musica del primo barocco italiano e tedesco, hanno ottenuto grande fama internazionale. Dal 1997, l'ensemble fondato dai cornettisti Gebhard David e Bork-Frithjof Smith – vincitore, nel 2000, del concorso di musica antica tenutosi a Bruges – tiene concerti in tutta Europa, talvolta anche in collaborazione con cantanti e complessi vocali. Le raccolte *O dilectissime Jesu* con opere di Giovanni Legrenzi, *Echo & Risposta* salmo a due cori con musica strumentale e *Schätze aus Uppsala* con la musica della collezione Düben, godono di grande approvazione da parte di pubblico e stampa. All'interno delle quattro gallerie dell'abbazia di Muri, in collaborazione con Cappella Murensis, hanno registrato il cd *Polychoral Splendour* con opere di Giovanni Gabrieli e Heinrich Schütz, vincendo il premio International Classical Music Award 2013.

Teatro Amilcare Ponchielli Cremona *fondazione*

FONDATORI

SOSTENITORI

Benemeriti **Vito Zucchi**

Promotori

Ordinari

A.F.M. di Cremona (Azienda Farmaceutica Municipale) S.p.a.

Autostrade Centropadane S.p.a

Banca Cremonese Credito Cooperativo

Cesini Due di Cesini G. e M. S.n.c.

Euroresin CTC s.r.l. - Fantigrafica s.r.l.

Guindani Viaggi

Linea Com s.r.l. - Prof.ssa Lidia Azzolini

Maglia Club s.r.l. - Nuova Oleodinamica Bonvicini s.r.l.

Paolo Beltrami S.p.A.

Relevés articoli per la danza - Seri Art s.r.l.

Info:

e-mail: info@teatroponchielli.it
www.teatroponchielli.it

Biglietteria:

(ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30)
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
biglietteria@teatroponchielli.it

Biglietteria on-line: www.vivaticket.it

