

SELVA MORALE E SPIRITUALE

Claudio Monteverdi and His Time

Summer 2022

Thursday, June 16

6.00pm

San Martino a Mensola

Director: William Christie

Lucía Martín-Cartón *soprano*

Rachel Redmond *soprano*

Mélodie Ruvio *mezzo soprano*

Bastien Rimondi *tenor*

Cyril Auvity *tenor*

Cyril Costanzo *basso*

Emmanuel Resche *violino*

Sophie De Bardonnèche *violino*

Cyril Poulet *violoncello*

Michael Chanu *contrabbasso*

This concert is made possible by a generous endowment gift from F. Gordon and Elizabeth Morrill for the promotion of Music and Musicology at I Tatti, in Honor of Bernard Berenson

We express our gratitude to Pedro Memelsdorff
(VIT'04,'20, ESMUC Barcelona, Fondazione Giorgio Cini Venice, Université de Tours)
for his assistance in planning this concert

Program

Claudio MONTEVERDI

Selva morale e spirituale

- Confitebor Terzo alla francese à 5. voci
- Canzonetta « Chi vol che m'innamori »
- Iste confessor

Dario CASTELLO

Sonata decima

Claudio MONTEVERDI

Vespro della Beata Vergine (1610)

- Nigra sum sed formosa

Selva morale e spirituale

- Beatus secondo à 5 voci

(intervallo)

Claudio MONTEVERDI

Selva morale e spirituale

- « O ciechi il tanto affaticar ». Madrigale morale à 5. voci & due violini
- Pianto della Madonna a voce sola sopra il Lamento dell'Arianna
- Salve Regina à 2. voci due Tenori o due Soprani

Giovanni Battista FONTANA

Sonata settima

Claudio MONTEVERDI

Selva morale e spirituale

- « È questa vita un lampo » à 5. voci

Psalmi e frammenti

- Laudate Dominum omnes gentes (Raccolta Gasparo Casati SV.197)

Selva morale e spirituale

- Beatus primo à 6. voci concertato con due violini

SELVA MORALE E SPIRITUALE

Claudio Monteverdi and His Time

During the last thirty years of his career (1613- 1643), Claudio Monteverdi held the prestigious and much envied position of Kapellmeister of St. Mark's Basilica in Venice, producing and administering all of the Doge's ceremonies, from the most ordinary to the most extraordinary – a position that did not prevent him from fulfilling commissions for secular music from his noble entourage (the Gonzagas and the Farneses). Not all the works he wrote during these three decades have come down to us. However, the *Selva morale e spirituale* (Moral and Spiritual Forest), published in 1640, is representative of this splendid period and stands as a true "monument" in the history of sacred music. It testifies not only to the astonishing diversity of the composer's religious work, but also to the central place that music occupied in the Doge's chapel, whose influence deliberately celebrated the supremacy of the Venetian state and projected the image of a Christian Republic.

At more than 70 years of age, the musician gathered in this collection dedicated to Eleonora Gonzaga (daughter of his previous patron, the Duke of Mantua) some forty skillfully organized pieces of varying lengths and sizes: spiritual madrigals, fragments of masses, but also psalms, hymns or motets for Marian feasts in which the concertante form coexists with the polychoral form in the purest Venetian tradition.

The representative sample contained in this program explores some priceless gems that reveal the intimate character of madrigal writing ("È questa vita un lampo"), as well as the concertante style ("O ciechi il tanto affaticar"), or the spirit of canzonetta ("Chi vol che m'innamori"). The psalms intended for the office of Vespers reuse the melodic material of some madrigals published earlier: a writing process typical of the author's style since the Vespers of 1610. The *Pianto della Madonna*, a liturgical counterpart to the very popular *Lamento d'Arianna*, drawn from Monteverdi's second opera created in 1608, shows the extent of the composer's genius as an absolute master in the art of secularizing religious music.

Fannie Vernaz

SELVA MORALE E SPIRITUALE

Claudio Monteverdi e il Suo Tempo

Durante gli ultimi trent'anni della sua carriera (1613- 1643), Claudio Monteverdi ricoprì la prestigiosa e assai ambita carica di maestro di cappella della Basilica di San Marco a Venezia, curando e amministrando tutte le cerimonie del doge, dalle più ordinarie alle più straordinarie. Tale incarico non gli impedì tuttavia di esaudire le richieste di musica profana che gli venivano fatte dai suoi nobili committenti (i Gonzaga e i Farnese). Non tutte le opere scritte in questi tre decenni sono giunte fino a noi. La *Selva morale e spirituale*, pubblicata nel 1640, è però rappresentativa di questo splendido periodo e si pone come un vero «monumento» nella storia della musica sacra. Essa testimonia non solo la stupefacente diversità dell'opera religiosa del compositore, ma anche il posto centrale che occupava la musica nella cappella del doge, la cui influenza celebrava volutamente la supremazia dello Stato veneziano e proiettava l'immagine di una repubblica cristiana.

A più di 70 anni, il musicista racchiuse in questa raccolta dedicata a Eleonora Gonzaga (figlia del suo precedente mecenate, il duca di Mantova) una quarantina di brani sapientemente organizzati di varia lunghezza e grandezza: madrigali spirituali, frammenti di messe, ma anche salmi, inni o mottetti per feste mariane in cui la forma concertante convive con la forma policorale nella più pura tradizione veneziana.

Il campione rappresentativo contenuto in questo programma esplora alcune di queste gemme inestimabili che rivelano il carattere intimo della scrittura madrigalesca (*È questa vita un lampo*), così come lo stile concertante (*O ciechi il tanto affaticar*), o lo spirito della canzonetta (*Chi vol che m'innamori*). I salmi destinati all'ufficio dei Vespri riutilizzano il materiale melodico di alcuni madrigali pubblicati in precedenza: secondo un processo di scrittura tipico dello stile dell'autore sin dai Vespri del 1610. Il Pianto della Madonna, controparte liturgica del popolarissimo Lamento d'Arianna, estratto dalla seconda opera di Monteverdi realizzata nel 1608, mostra la portata del genio del compositore come maestro assoluto nell'arte della secolarizzazione della musica religiosa.

Fannie Vernaz

William Christie

William Christie, harpsichordist, conductor, musicologist, and teacher, is the inspiration behind one of the most exciting musical adventures of the last 40 years. A pioneer in the rediscovery of Baroque music, he has introduced the repertoire of 17th- and 18th-century France to a very wide audience across the globe. Born in Buffalo, and educated at Harvard and Yale, William Christie has lived in France since 1971. The turning point in his career came in 1979, when he founded *Les Arts Florissants*.

As director of this vocal and instrumental ensemble, William Christie soon made his mark as both a musician and man of the theatre, in the concert hall and the opera house. Major public recognition came in 1987 with the production of Lully's *Atys* at the Opéra Comique in Paris.

From Charpentier to Rameau, through Couperin, Mondonville, William Christie is the uncontested master of *tragédie-lyrique* as well as *opéra-ballet*, and is just as comfortable with the French motet as with music of the court. But his affection for French music does not preclude him from exploring other European repertoires as Monteverdi, Rossi, Scarlatti, Landi, Purcell, Handel, Mozart, Haydn or Bach.

Les Arts Florissants

An ensemble of singers and instrumentalists specialized in the performance of Baroque music on period instruments, *Les Arts Florissants* are renowned the world over. Founded in 1979 by the Franco-American harpsichordist and conductor William Christie, the ensemble, named after a short opera by Marc-Antoine Charpentier, has played a pioneering role in the revival of a Baroque repertoire that had long been neglected (including the rediscovery of countless treasures in the collections of the Bibliothèque Nationale de France). Today that repertoire is widely performed and admired: not only French music from the reign of Louis XIV, but also European music of the 17th and 18th centuries more generally.

Each season *Les Arts Florissants* give around 100 concerts and opera performances in France—at the Philharmonie de Paris, where they are artists in residence, the Théâtre de Caen, the Opéra Comique, the Théâtre des Champs-Élysées, the Château de Versailles, as well as at numerous festivals—and are an active ambassador for French culture abroad, being regularly invited to New York, London, Edinburgh, Brussels, Vienna, Salzburg, Madrid, Barcelona, Moscow, and elsewhere.

William Christie

William Christie, clavicembalista, direttore d'orchestra, musicologo e insegnante, è l'ispiratore di una delle avventure musicali più emozionanti degli ultimi 40 anni. Pioniere nella riscoperta della musica barocca ha presentato il repertorio francese del XVII e XVIII secolo ad un pubblico vastissimo in tutto il mondo. Nato a Buffalo e formatosi ad Harvard e Yale, William Christie vive in Francia dal 1971. La svolta nella sua carriera arriva nel 1979, quando fonda *Les Arts Florissants*.

Come direttore di questo ensemble vocale e strumentale, William Christie ha presto lasciato il segno sia come musicista che come uomo di teatro, nella sala da concerto e nel teatro dell'opera. Un importante riconoscimento pubblico arriva nel 1987 con la produzione di *Atys* di Lully all'Opéra Comique di Parigi.

Da Charpentier a Rameau, passando per Couperin, Mondonville, William Christie è il maestro incontrastato della *tragédie-lyrique* e dell'*opéra-ballet*, ed è a suo agio sia con il mottetto francese che con la musica di corte. Il suo amore verso la musica francese non gli impedisce tuttavia di esplorare altri repertori europei come Monteverdi, Rossi, Scarlatti, Landi, Purcell, Handel, Mozart, Haydn o Bach.

Les Arts Florissants

Ensemble di cantanti e strumentisti specializzati nell'esecuzione di musica barocca su strumenti d'epoca, *Les Arts Florissants* è famoso in tutto il mondo. Fondato nel 1979 dal clavicembalista e direttore franco-americano William Christie, l'ensemble, che prende il nome da una breve opera di Marc-Antoine Charpentier, ha svolto un ruolo pionieristico nella rinascita di un repertorio barocco a lungo trascurato (compresa la riscoperta di innumerevoli tesori nelle collezioni della Bibliothèque Nationale de France). Oggi questo repertorio è ampiamente eseguito ed ammirato: si compone non solo di musica francese del regno di Luigi XIV, ma più in generale anche di musica europea del XVII e XVIII secolo.

Ogni stagione *Les Arts Florissants* è impegnato in circa cento apparizioni pubbliche tra opere e concerti in Francia: alla Philharmonie de Paris, dove sono artisti in residenza, al Théâtre de Caen, all'Opéra Comique, al Théâtre des Champs-Élysées, al Castello di Versailles, oltre che in numerosi festival. *Les Arts Florissants* è anche un attivo ambasciatore della cultura francese all'estero, essendo regolarmente invitato a New York, Londra, Edimburgo, Bruxelles, Vienna, Salisburgo, Madrid, Barcellona, Mosca ed altrove.

Confitebor

1. Confitebor tibi Domine in toto corde meo in consilio justorum et congregatione.
2. Magna opera Domini exquisita in omnes voluntates eius.
3. Confessio et magnificentia opus eius et justitia eius manet in seculum seculi.
4. Memoriam fecit mirabilium suorum misericors et miserator Dominus.
5. Escam dedit timentibus se memor erit in seculum testamenti sui.
6. Virtutem operum suorum annuntiabit populo suo.
7. Ut det illis hereditatem gentium. Opera manuum ejus veritas et iudicium.
8. Fidelia omnia mandata ejus confirmata in seculum seculi facta in veritate et equitate.
9. Redemptionem misit [Dominus] populo suo mandavit in eternum testamentum suum. Sanctum et terribile nomen ejus.
10. Initium sapientie timor Domini intellectus bonus omnibus facientibus eum laudatio ejus manet in seculum seculi.

Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in secula seculorum. Amen.

Chi vuol che m'innamori

Chi vuol che m'innamori
Mi dica almen di che?
Se d'animati ori
Un or, e che cosa è?
Se de bell'occhi ardenti
Ah, che sian tosto spenti?
La morte, ohimè, n'uccide,
il tempo tutto frange.
Hoggi si ride,
E puoi diman si piange.
Se vòl ch'un aurea crine
Mi legghi, e che sarà
Se di gelate brine
Quel or si pargerà?
La neve d'un bel seno,

Ah vien qual neve meno.
La morte, ohimè produce
Terror, ch'il sen m'ingombra.
Hoggi sian luce,
E poi diman sian ombra.

Dovrò prezzar thesori
Se nudo io morirò?
O ricercar gl'honori
Che presto io lascierò?
In che fondar mia speme
Se giongon l'hore estreme?
Che male, ohimè, si pasce
Di vanitade il core.
Hoggi si nasce,
E poi diman si more.

Iste confessor Domini sacratus

Iste confessor Domini sacratus
Festa plebs cuius celebrat per orbem,
Hodie lætus meruit secreta,
Scandere cœli.
Ad sacrum cuius tumulum frequenter,
Membra languentem modo sanitati,
Quo libet morbo fuerint gravata,
Restituuntur.
Sit laus illi decus atque virtus,
Qui supra cœli residens cacumen,
Totius mundi machinam gubernat,
Trinus et unus. Amen.

Nigra sum

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 transiit,
Imber abiit et recessit,
Flores apparuerunt in terra nostra.
Tempus putationis advenit.

Beatus vir

Psalm 112 (111)

1. Beatus vir qui timet Dominum in mandatis eius volet nimis.
2. Potens in terra erit semen eius generatio rectorum benedicetur.
3. Gloria et divitie in domo eius et justitia eius manet in seculum seculi.
4. Exortum est in tenebris lumen rectis misericors et miserator et justus.
5. Jucundus homo qui miseretur et commodat disponet sermones suos in iudicio.
 6. Quia in eternum non commovebitur.
 7. In memoria eterna erit justus ab auditione mala non timebit paratum cor eius sperare in Domino.
8. Confirmatum est cor eius non commovebitur donec dispiciat inimicos suos.
 9. Dispersit dedit pauperibus justitia eius manet in seculum seculi cornu eius exaltabitur in gloria.
 10. 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 secula seculorum. Amen.

O ciechi il tanto affaticar

O ciechi, il tanto affaticar che giova?
Tutti tornate alla gran madre antica;
E 'l nome vostro appena si ritrova.

Pur delle mille un'utile fatica;
Che non sian tutte vanità palesi;
Ch'intende i vostri studi, sì me 'l dica.

Che val a soggiogar tanti paesi,
E tributarie far le genti strane
Con gli animi al suo danno sempre accesi?

Dopo l'impresе perigliose, e vane,
E col sangue acquistar terra, e tesoro,
Vie più dolce si trova l'acqua, e 'l pane.
E 'l vetro, e 'l legno, che le gemme, e gli ori.
U' son hor le ricchezze? U' son gli honori
E le gemme, e gli scettri, e le corone,
E le mitre con purpurei colori?
Miser chi speme in cosa mortal pone!

Pianto della Madonna

Iam moriar mi Fili,
Quis nam poterit
Matrem consolari
In hoc fero dolore,
In hoc tam duro tormento?
Iam moriar mi Fili.
Mi Jesu, o Jesu mi sponse
Sponse mi, dilecte mi
Mea spes, mea vita
Me deseris; heu, vulnus cordis mei.
Respice Jesu mi,
Respice Jesu precor,
Respice matrem,
Respice tuam,
Que gemendo pro te pallida languet
Atque in morte funesta
In hac tam dura et tam immani cruce
Tecum petit affigi.

Mi Jesu, o Jesu mi
O potens homo, o Deus
En inspectores, heu, tanti doloris
Quo torquetur Maria.
Miserere gementis
Tecum que extinta sit,
Que per te vixit.
Sed promptus ex hac vita
Discedis, o mi Fili, et ego hic ploro.
Tu confringes infernum
Hoste victo superbo;
Et ego relinquer
Preda doloris,
Solitaria et mesta.

Te Pater almus, teque fons amoris
Suscipient leti; et ego
Te non videbo. O Pater, o mi sponse,
Hec sunt promissa
Archangeli Gabrielis,
Hec illa excelsa sedes
Antiqui Patris David?
Sunt hec regalia certa
Que tibi cingant crines,
Hec ne sunt aurea sceptrata
Et sine ne regnum,
Affigi duro ligno
Et clavis laniari atque corona?
Ah Jesu, ah Jesu mi
En mihi dulce mori.
Ecce plorando, ecce clamando rogat
Te misera Maria;
Nam tecum mori est illi gloria et vita.
Heu Fili, non respondes,
Heu, surdus es ad fletus atque querellas;
O mors, o culpa, o inferne
Ecce sponsus meus
Mersus in undis velox,
O terre centrum,
Aperite profundum
Et cum dilecto meo me quoque absconde.
Quid loquor? Heu, quid spero?
Misera, heu, iam quid quero?
O Jesu, o Jesu mi
Non sit quid volo sed at quod tibi placet.
Vivat mestum cor meum, pleno dolore
Pascere, Fili mi, matris amore.

Salve Regina

Salve, Regina, Mater misericordie
Vita, dulcedo et spes nostra, salve
Ad te clamamus, exsules filii Eve.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
In hac lacrimarum valle
Eia ergo, advocata nostra,
Illos tuos misericordes oculos ad nos converte
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
Nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

È questa vita un lampo

È questa vita un lampo,
Ch'all'apparir dispare
In questo mortal campo.
Ché, se miri, il passato
È già morto; il futuro ancor non nato;
Il presente, partito,
Non ben anco apparito.
Ahi, lampo fuggitivo! e sì n'alletta,
E dopo il lampo pur vien la saetta.

Laudate Dominum omnes gentes

Laudate Dominum omnes gentes,
laudate eum omnes populi.
Quoniam confirmata est super nos
misericordia ejus et veritas Domini
manet in eternum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
Sicut erat in principio
et nunc et semper et in secula seculorum.
Amen.

Les Arts Florissants receive financial support from the State, the Regional Direction of Cultural Affairs (DRAC), the Département de la Vendée and the Région Pays de la Loire.

The Selz Foundation is their Principal Sponsor.

Aline Foriel-Destezet and the American Friends of *Les Arts Florissants* are Major Sponsors.

Les Arts Florissants has been in residence at the Philharmonie de Paris since 2015.

I TATTI

THE HARVARD UNIVERSITY CENTER
FOR ITALIAN RENAISSANCE STUDIES

*This program accompanies an invitation-only concert
and is not intended for public distribution*