

Alcuni programmi disponibili per 2008-09

L'Homme Armé

QUASI AURORA

VISIONI SULL'AMOR SACRO

Olivier Messiaen O sacrum convivium (1937)
(1908-1992)

Giovanni P. da Palestrina da "Motectorum ... Liber Quartus ex Canticis Canticorum"
(Roma 1584):

Tota pulchra es, amica mea
Vulnerasti cor meum
Sicut liliū inter spinas
Introduxit me in cellam
Laeva eius sub capite
Vox, dilecti mei
Surge, propera amica mea
Surge, amica mea
Dilectus meus mihi
Surgam et circuibo

Olivier Messiaen Cinq Rechants (1948)
(per 12 voci soliste)

I (Hayo kapritama ...)
II (ma première fois ...)
III (ma robe d'amour ...)
IV (Niokhamà palatane ...)
V (mayoma kalimo ...)

Giovanni P. da Palestrina da "Motectorum ... Liber Quartus ex Canticis Canticorum"
(Roma 1584):

Quam pulchri sunt gressus tui
Duo ubera tua
Quam pulchra es et quam decora
Guttur tuum sicut vinum optimum
Veni, dilecte mi

Olivier Messiaen O sacrum convivium

INSIEME VOCALE “L’HOMME ARMÉ”

DIRETTORE: FABIO LOMBARDO

PSALLITE NOE

MUSICA SACRA AL TEMPO DI LORENZO IL MAGNIFICO

J.TINCTORIS **Virgo dei throno digna**

H.ISAAC **Kyrie** (dalla Missa ‘Charge de deul’)

GASPAR VAN WEERBECKE **Anima mea liquefacta est**

A.BRUMEL **Gloria** (dalla Missa ‘Ut re mi fa sol la’)

H.ISAAC **Prophetarum maxime**

H.ISAAC **Sanctus** (dalla Missa ‘J’ay au cueur’)

H.ISAAC **Quis dabit capiti meo aquam**

H.ISAAC **Agnus Dei** (dalla Missa ‘Salva nos’)

A.AGRICOLA **Si dedero**

NINOT LE PETIT **Psallite noe**

A.COPPINI **Hodie nobis caelorum rex**

INSIEME VOCALE “L’HOMME ARMÉ”

DIRETTORE: FABIO LOMBARDO

Giovanni Battista Lulli (1632-1787): un fiorentino a Versailles

La Comédie, La Musique et Le Ballet

Overture [Amadis, 1684]

Récit: Unissons-nous tous trois

[L’Amour Médecin, 1665]

L’Opération

Entrée des Matassins – Les Médecins: Buon di! [Ballet de Chambord, 1669]

Le Tableau de l’Opération de la Taille – Les Relevailles [Marin Marais, 1725]

L’Opérateur: L’or de tous les climats

[L’Amour Médecin]

Entrée Italienne

Chanson contre les Jaloux: Que les jaloux sont importuns! [L’Amour Malade, 1657]

La Damigella delle cochette: E che sarebbe amor senza cochette?

Gigue [Roland, 1685]

Chaconne: La Comédie, La Musique et Le Ballet

Sans nous tous les hommes deviendraient malsains [L’Amour Médecin]

Entrée Italienne [Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet des Nations, 1670]

Entrée de la Nuit - Une Italienne: Di rigori armata il seno

Chaconne d’Arlequin - Un Italien & une Italienne: Bel tempo che vola

Le Combat d’Amour & Bacchus [Le Grand Divertissement Royal de Versailles, 1668]

Une Bergère: Ah, mortelles douleurs!

Bacchus: Arrêtez, arrêtez, c’est trop! Choeur de Bacchus: Nous suivons de Bacchus

Le Combat d’Amour et Bacchus: Bacchus est reveré... Et l’Amour est un Dieu

Entrée des Avocats [Ballet de Chambord]

Entrée des Procureurs - Deux avocats musiciens

Chaconne d’Amadis [Amadis]

Prélude – Une Héroïne: Fideles coeurs, votre constance

Les Héros et Héroïnes: Chantons tous en ce jour la gloire de l’Amour

INSIEME VOCALE E STRUMENTALE L'HOMME ARMÉ **DIREZIONE, CEMBALO E ARPA BAROCCA: ANDREW LAWRENCE-KING**

NOVITÀ a partire dal 2009 !

VESPRI PER LA FESTA DI SAN GIOVANNI

MUSICHE DI: MONTEVERDI, PERI, CACCINI, CAVALIERI, BRUNELLI

INSIEME VOCALE E STRUMENTALE L'HOMME ARMÉ

DIRETTORE: ANDREW LAWRENCE-KING

Vespri nel 17° secolo in Italia

All'inizio del 17° secolo, in Italia, la celebrazione serale dei *Vespri* aveva preso il posto della *Messa Solenne* come occasione più importante per una ricca elaborazione musicale della liturgia. Il testo espressivo e personale dei Salmi era assai adatto, infatti, a una intonazione musicale emotiva e drammatica e l'alternanza di *Salmi* e *Antifone* - che precede il punto più alto del *Magnificat* - forniva anche una struttura formale per unificare una successione di stili vari e contrastanti.

Anche se il famoso *Vespro della Beata Vergine Maria* (1610) di *Claudio Monteverdi* non è mai stato eseguito in forma completa durante la vita del compositore, la sua scelta di pubblicare una variegata collezione di musica religiosa in questo formato dimostra l'importanza dei *Vespri* come evento musicale e indica pure che i musicisti italiani hanno accolto con favore le nuove elaborazioni musicali dei testi dei *Vespri* nel repertorio. In aggiunta ai *Vespri* del 1610, Monteverdi, compose anche molte elaborazioni di *Salmi* e *Antifone* per le feste di vari Santi, incluse parecchie versioni di ciascuno dei *Salmi vespertini* più richiesti.

Monteverdi e la seconda prattica

I *Vespri* del 1610 contrastano con lo stile tradizionale della musica religiosa ricca polifonia concepita per un ensemble di grandi dimensioni – a causa della presenza di assoli, duo e trii nel *nuovo stile drammatico*, derivato dall'*opera* e dall'*oratorio*. Questo '*secondo stile*', la cosiddetta '*seconda prattica*' di Monteverdi, consente improvvise dissonanze e ardite armonie per effetti puramente espressivi, presentando il testo in modo più personale ed emotivamente in movimento. Il punto più alto dei *Vespri* del 1610 è il *Magnificat*, nel quale Monteverdi unisce il *vecchio stile* della polifonia, basata sul gregoriano, con il *nuovo stile*, ricco di assoli vocali e strumentali virtuosistici e di grande impatto drammatico.

Il compositore collega i suoi *Vespri* alla città di Mantova, basando il movimento di apertura, *Deus in adiutorium*, sulla *fanfara* della famiglia *Gonzaga*, proprio come aveva fatto con la prima *toccata* nella sua opera mantovana, *L'Orfeo*. Le *opere profane* di Monteverdi sono state anche rielaborate dal compositore come *musica religiosa* a Venezia: qui Monteverdi, infatti, compone un nuovo testo devozionale per trasformare il *Lamento di Arianna* in un sacro *Lamento della Madonna*, il lamento di Maria per il suo figlio crocifisso.

Opera, Intermedi e Musica liturgica a Firenze

Tuttavia, il nuovo stile operistico è stato inventato a Firenze, dove la ricerca e la sperimentazione dell'*Accademia fiorentina* ha portato allo sviluppo del *recitar cantando* di *Peri* e alle prime opere di *Peri* e *Caccini*. *Amarilli mia bella* di Caccini è stata pubblicata in tutta Europa in una grande varietà di elaborazioni, inclusa una curiosa parafrasi religiosa in inglese: *Miserere my Maker*.

Per gli *Intermedi* fiorentini del 1589, *Cavalieri*, compositore del primo oratorio, scrisse il *Ballo di Gran Duca*, brano-danza che sarebbe diventato di fama internazionale e sinonimo di Firenze. I musicisti della Chiesa fiorentina sembravano preferire la polifonia "conservatrice" del vecchio-stile, la *prima prattica*. Ma *Antonio Brunelli*, *Maestro di Capella* del Granduca, spesso considerato in contrasto con il nuovo stile, incluse canzoni di Caccini e Peri nelle sue pubblicazioni e, più tardi, adottò pure il *recitar cantando* di Peri in alcune delle sue composizioni.

Vespri per la festa di San Giovanni

Nel nostro progetto, ci atteniamo alla pratica tipica del 17° secolo per ricreare una impostazione autentica della liturgia per la *Festa di San Giovanni* (patrono di Firenze) con musiche di Monteverdi e dei suoi contemporanei fiorentini. Ma, con audacia autenticamente barocca, ci spingiamo anche oltre, seguendo i modelli nord-italiani di Monteverdi per creare una nuova costruzione: *dei Vespri fiorentini che uniscono la prima e la seconda pratica*, la gloriosa ricchezza del vecchio stile polifonico e il dramma espressivo della nuova opera fiorentina.

Abbiamo scritto, perciò, un nuovo testo poetico latino devozionale per fissare i recitativi di Peri e Caccini, (come è stato fatto nel 17° secolo per il famoso *Lamento* di Monteverdi). Abbiamo adattato, inoltre, il *fiorentino Ballo di Gran Duca di Cavalieri* per il brano di apertura *Deus in adiutorium* (così come Monteverdi aveva fatto con la sua *toccata mantovana*). Il punto più alto di questa "elaborazione fiorentina" è, naturalmente, il *Magnificat*, un *contrafactum* ricco di polifonia e assoli drammatici tratti dagli Intermedi del 1589.

Andrew Lawrence-King

Renato Baldassini, presidente – homarme@tin.it