

Le Coup de Majesté - Músicas da época do jovem Luís XIV

Le Poème Harmonique
Vincent Dumestre, direção musical

20/07 dom 18h00
Mosteiro de Alcobaca · Sacristia

Parceria:

Programa

Jean-Baptiste Lully (1632–1687)
Plainte de Vénus sur la mort d'Adonis

Michel-Richard de Lalande (1657–1726)
Musette

Marche des Bergers

Marc-Antoine Charpentier (1643–1704)
Air sur les Stances du Cid

Étienne Moulinié (1599–1676)
L'auzel que sul boyssou

Anonyme
Le bossu maumariée

Anonyme
Quand je menais les chevaux boire

Francesco Cavalli (1602–1676)
Sinfonia, L'Egisto

Sinfonia, Ercole amante

Marco Uccellini (1603–1680)
Sinfonia A gran battaglia

Aria sopra la Bergamasca

Francesco Cavalli
Dell'antro magico, Il Giasone

Luci mie, Xerse

Giovanni Battista Buonamente (ca. 1595–1642)
Aria di Fiorenza

Francesco Cavalli
E vuol dunque, Ercole amante

Piangete occhi dolenti, L'Egisto

Ficha artística

Éva Zaïcik, *mezzo-soprano*
Camille Aubret e Louise Ayrton, *violino*
Lucas Peres, *viola da gamba*
Simon Guidicelli, *violone*
Violaine Cochard, *órgão e cravo*

Vincent Dumestre, *teorba e direção musical*

Le Poème Harmonique é subsidiado pelo Ministério da Cultura francês (DRAC da Normandia), pelo Centre National de la Musique, pela Região da Normandia, pelo Departamento de Seine-Maritime e pela cidade de Rouen.

Le Poème Harmonique está em residência na Fundação Singer-Polignac (Paris) como artista associado.

A digressão *Música para um jovem Rei* é apoiada pelo L'Institut Français.

É expressamente proibida a captação de imagens e som durante o espetáculo.
Desligue o telemóvel, desfrute e grave na sua memória.
Poderá rever os melhores momentos no website e nas redes sociais Cistermúsica.

Notas de programa

Ultrapassado pelo Palácio de Versalhes, e concebido como um palácio de soberania absoluta, o Louvre permaneceu, no entanto, o coração do reino de França, símbolo e sede da autoridade real, que se fez ouvir ao ritmo das canções, das danças e dos divertimentos da corte, desde o reinado de Henrique IV até aos primeiros anos de poder de Luís XIV. Entre 1589 e 1678, assistiu-se ao desenvolvimento de uma música refinada, em géneros emblemáticos e num estilo puramente francês, diretamente impregnado por repertórios populares, que inspiraram sobretudo os compositores de música de arte. Enquanto as canções que constituem o nosso património atual ressoavam nas suas cozinhas ou nos degraus do palácio, a supremacia do alaúde, da viola da gamba e do *air de cour* afirmava-se nos seus salões, como um ideal de intimidade e de requinte vocal que respondia às aspirações dos meios letrados e que conheceu uma extraordinária loucura na viragem do século XVII. Étienne Moulinié foi o seu último e magistral representante, antes de um jovem florentino que chegou a França em 1646, Lully, trazer de volta o gosto por mais pompa e esplendor, bem como mais dança. O seu *Ballet de Flore* deu a Luís XIV a oportunidade de assumir o papel do Sol em 1669, no grande salão das Tulherias, o que lhe valeu o seu nome.

Todos os olhos e ouvidos estavam também postos em Itália. O palácio real não escapou à influência da ópera, recém-nascida em Florença, que foi rapidamente adotada por Roma e Veneza, e levada para França por Mazarin: já em 1650, este último impôs as obras, entre outras, de Cavalli, cuja porosidade com as personagens e o humor populares foi mais uma vez fonte de eficácia dramática e de deliciosa musicalidade. *Ercole amante* foi também encomendada pelo cardeal para a celebração do casamento de Luís XIV com a Infanta de Espanha, em 1662: um acontecimento espetacular, que englobou a ópera, o ballet da corte e o género teatral “*pièce à machines*” de uma só vez, e que inspiraria muitos nas décadas seguintes — mas num género qualificado como francês por Lully.

Claire Boisteau

Textos

Plainte de Vénus sur la mort d'Adonis, Ballet de Flore

*Ah, quelle cruauté de ne pouvoir mourir
Et d'avoir un cœur tendre et formé pour souffrir !*

*Cher Adonis que ton sort est funeste,
Et que le mien est digne de pitié !
Vien, monstre furieux, viens dévorer le reste,
Et n'en fay pas à moitié,
Que les traits de la mort auraient pour moi de charmes !
Mais sur mes jours ils n'ont point de pouvoir,
Et ma divinité réduit mon désespoir
A d'éternels soupirs, à d'éternelles larmes.*

*Ah, quelle cruauté de ne pouvoir mourir
Et d'avoir un cœur tendre et formé pour souffrir !*

*Vous le voulez, Destins, est-il possible
Que lui mourant je conserve le jour,
Et ne devrais-je pas paraître aussi sensible
A sa mort qu'à son amour ?
Lui qui des dieux jaloux attira le tonnerre,
Qui m'aima tant, que je n'aimai pas moins,
Et qui par de si doux, et de si tendres soins
M'ôta le goût du Ciel en faveur de la Terre.*

Les Stances du Cid

*Percé jusques au fond du cœur
D'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle,
Misérable vengeur d'une juste querelle,
Et malheureux objet d'une injuste rigueur,
Je demeure immobile, et mon âme abattue
Cède au coup qui me tue.
Si près de voir mon feu récompensé,
O Dieu! l'étrange peine!
En cet affront mon père est l'offensé,
Et l'offenseur le père de Chimène!*

*Que je sens de rudes combats!
Contre mon propre honneur mon amour s'intéresse:
Il faut venger un père, et perdre une maîtresse;
L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras.
Réduit au triste choix, ou de trahir ma flamme,
Ou de vivre en infâme,
Des deux côtés mon mal est infini.
O Dieu! l'étrange peine!
Faut-il laisser un affront impuni?
Faut-il punir le père de Chimène?*

*Père, maîtresse, honneur, amour,
Noble et dure contrainte, aimable tyrannie,
Tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire ternie :
L'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour.
Cher et cruel espoir d'une âme généreuse,
Mais ensemble amoureuse,
Digne ennemi de mon plus grand bonheur,
Fer, qui causes ma peine,
M'es-tu donné pour venger mon honneur?
M'es-tu donné pour perdre ma Chimène?*

Le bossu maumarié

*Mon père m'a mariée à un bossu :
Le premier jour de mes noces, il m'a battue.
Tu ne la verras plus, Petit bossu, ta femme!
Tu ne la verras plus, Petit bossu tordu!*

*Je m'en allis au jardin prier Vénus ;
La prière que j'ai faite est advenue :
Tu ne la verras plus, Petit bossu, ta femme!
Tu ne la verras plus, Petit bossu tordu!*

*J'ai trouvé le bossu mort sur ses écus :
Je l'ai fait ensevelir dans de l'aglu.
Tu ne la verras plus, Petit bossu, ta femme!
Tu ne la verras plus, Petit bossu tordu!*

*Je l'ai fait ensevelir dans de l'aglu.
J'ai fait de trois fétus
Tu ne la verras plus, Petit bossu, ta femme!
Tu ne la verras plus, Petit bossu tordu!*

Quand je menais mes chevaux à boire

*Quand je menais les chevaux boire j'entendis le coucou chanter
Il me disait dans son langage "ta bien aimée ils vont l'enterrer"
- Ah que dis tu méchante bête j'étais près d'elle hier au soir
Mais quand je fus dedans la lande j'entendis les cloches sonner
Et je fus dedans l'église j'entendis les prêtres chanter
Donnais du pied dedans la châsse "réveillez-vous si vous dormez !"
- Non je ne dors ni ne sommeille, je vous attends dedans l'Enfer
Vois ma bouche est pleine de terre et la tienne est pleine d'amour
Après de moi reste une place et c'est pour toi qu'on l'a gardée.*

Dell'antro magico (Il Giasone)

*Dell' antro magico
Stridenti cardini
Il varco apritemi
E fra le tenebri
Del negro ospizio
Lasciatemi.
Sull' arca orribile
Del lago stigio
I fuochi splendino
E sù ne mandino
Fumi che turbino
La luce al sol.*

*Dall'abbruciate glebe
gran monarca dell'ombra
intento ascoltami,
e se i dardi d'Amor già mai ti punsero,
adempi, o re dei sotterranei popoli,
l'amoroso desio che 'l cor mi stimola,
e tutto Averno alla bell'opra uniscasi:*

*i mostri formidabili,
del bel vello di Frisso
sentinelle feroci infaticabili,
per potenza d'abisso
si rendino a Giasone oggi domabili.*

*Dall'arsa Dite
quante portate
serpi alla fronte,
furie, venite,
e di Pluto gli imperii a me svelate.
Già questa verga io scuoto,
già percuoto
il suol col piè;*

*Orridi demoni,
spiriti d'Erebo,
volate a me.*

*Così indarno vi chiamo?
Quai strepiti, quai sibili,
Non lascian penetrar nel cieco baratro
Le mie voci terribili?*

*Dalla sabbia di Cocito
Tutta rabbia quà v'invito,
Al mio soglio
Qua vi voglio.
Achesi tarda più?
Numi Tartarei sù, sù, sù!*

*Sì, sì, sì,
vincerà il mio re,
a suo prò
deità
di là giù
pugnerà;
sì, sì, sì,
vincerà,
vincerà.*

Luci mie (Xerxe)

*Ed è pur vero, oh care,
che persisti costante,
e sei d'un marmo, e sei d'un Aspe Amante?
Come per abbruciarti
può trovar tanto ardar chi ardor non sente?
Ah che da seize argente
nascon le mie facelle:
questo è vostro rigor, v'intendo, oh stelle!*

*Luci mie, voi che miraste
quel bel sol che m'abbagliò,
vai che semplici cercaste
il crin d'or che mi legò,
voi che del mio penar la colpa avete,
di dover lagrimar non vi dolete!
Occhi miei, voi che godeste
lo splendor d'una beltà,
ch' al mirarla par celeste,
ma infernale ai dual che dà,
voi che del mio penar la colpa avete,
di dover lagrimar non vi dolete!*

E vuol dunque (Ercole amante) Acte I Sc 3

*E vuol dunque Ciprigna,
Per far contro di me gl'ultimi sforzi
De' più pungenti oltraggi
Favorir chi le voglie hebbe si intese
Ad offendermi ogn'hora.
Che ne gl'impuri suoi principi ancora
prima d'esser m'offese?
Chi pria di spirar l'aure
spiro desio si danneggiarmi,
E doppo haver da petto mio
tratti i primi alimenti al viver suo
Con ingrata insolenza
D'uccidermi tentando osò ferirmi
Ah, ch'intesi intesi disegni
Ma non sia ch'a disfarli
Altri m'insegni.*

*Di reciproco affetto ardon Hyllo e Iole
E sol per mio dispetto
L'iniqua Dea non vuole
Ch'lmeneo li congiunga.
Anzi procura per mio scomo maggiore
Ch'il nodo maritale ond'è ristretto
Ercole a Dejanira alfin si rompa;
A ciò ch'Iole a questi
Del di lei genitore empio omicida
Con mostruosi amplessi oggi s'innesti.*

*Ma in Amor ciò ch'altri fura
Più d'Amor gioia non è
E un' insipida ventura
Ciò ch'egli in dono ovver pietà non diè*

*Se non vien da grata arsura
volontaria all'altrui fè
can gia affatto di natura
come con dita d'odio ogni mercé.*

Piangete occhi dolenti (L'Egisto)

*Ah miscredente, ah ingrato
non hà flagel Cocito equal al tuo peccato
Inventi puri inventi novi strazi e tormenti
il Giudice d'Averno
che non potrà in eterno
con feroce martire le colpe tue punire
Troppo è grave il tu errore
O Lidio traditore.*

*Piangete occhi dolenti
è al flebil pianto mio
pianga la fonte, e il rio.
Articolate accenti frontose,
e mute piante de mie casi miei casi infelici
selvagie spettatrici,
E narrate, narrate pietose
à chi di quasen passa l'empia mia sorte,
Ahi lassa è l'altrui tradimento.
Al mesto mio lamento,
e Progne, e Filomena accompagnino i loro queruli,
e tristi canti.*

Biografias

© Pierre Duclos

Le Poème Harmonique

Desde 1998, Le Poème Harmonique reúne, em torno do seu fundador Vincent Dumestre, um grupo de músicos apaixonados e dedicados à interpretação da música dos séculos XVII e XVIII. Os programas inventivos

e exigentes do ensemble são um testemunho da sua abordagem esclarecida dos repertórios barrocos e do seu trabalho aprofundado sobre as texturas vocais e instrumentais. Familiarizado com os maiores festivais e salas do mundo — Opéra-Comique, Opéra Royal de Versailles, Philharmonie de Paris, Théâtre des Champs-Élysées, Festivals d'Ambronay, de Beaune e de Sablé, Wigmore Hall (Londres), NCPA (Pequim), Wiener Konzerthaus, Concertgebouw Bruges, BOZAR (Bruxelas), Oji Hall (Tóquio), Columbia University (Nova Iorque), Teatro San Carlo (Nápoles), Accademia Santa Cecilia (Roma), Filarmónica de São Petersburgo e BBC Proms... — Le Poème Harmonique está também profundamente empenhado na Normandia, a sua região natal e o local de nascimento de muitas das suas criações. Projetos recentes incluem *Armide* de Lully com Stéphanie d'Oustrac, dirigida por Dominique Pitoiset na Opéra de Dijon e na Opéra Royal de Versailles, o *drama giocoso L'Uomo-Femina* de Galuppi, dirigido por Agnès Jaoui na Opéra de Dijon, na Opéra Royal de Versailles e no Théâtre de Caen, e o singular *Carnaval Baroque* que já foi interpretado para mais de 140 audiências em todo o mundo.

A discografia de Le Poème Harmonique conta atualmente com cerca de cinquenta gravações que obtiveram uma constante aclamação da crítica e numerosos êxitos de público. Após a estreia mundial de *L'Egisto* de Cavalli, que recebeu um Choc de Classica e o prestigiado Preis der Deutschen Schallplattenkritik, o Spectacles do Château de Versailles publicaram *Armide* de Lully na primavera de 2024. O *Monteverdi Testamento – Vespro della Madonna 1643*, recentemente editado, foi bastante aclamado pela crítica (Diapason D'Or). A obra *Hail! Bright Cecilia!* de Henry Purcell, será lançada em novembro.

Vincent Dumestre

O seu gosto pelas artes e por aventuras coletivas, o seu sentido criativo da estética barroca e a sua chama de explorador, levaram naturalmente Vincent Dumestre a explorar os repertórios dos séculos XVII e XVIII e a criar o seu ensemble à medida, Le Poème Harmonique. Vincent Dumestre é hoje um dos arquitetos mais inventivos e versáteis do renascimento barroco, dirigindo orquestras, coros, temporadas musicais, concursos e festivais, ao mesmo tempo que mantém atuações habituais nos seus instrumentos mais queridos, as cordas dedilhadas.

Apresentando redescobertas e reconstruções, compositores conhecidos e programas inesperados, Dumestre não pára de oferecer criações genuínas que abrem os horizontes de toda uma gama de música vocal e instrumental. Ele e o seu Le Poème Harmonique são procurados em todos os grandes palcos internacionais de música barroca, e estão também fortemente ligados à Normandia, a região de origem da formação. Cerca de cinquenta gravações, lançadas nas etiquetas Alpha Classics e Spectacles do Château de Versailles, testemunham a sua frutuosa colaboração com Le Poème Harmonique nos domínios da música erudita e popular. Vincent Dumestre é Oficial da Ordem das Artes e das Letras e Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito.

Consulte a programação em www.cistermusica.com