

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Antonio Vivaldi

Antonio Vivaldi, vulgarmente conocido como “Il prete rosso” (el cura rojo) fue un compositor italiano nacido en Venecia el 4 de Marzo de 1678.

Se le bautizó inmediatamente después de venir al mundo, pues, según el acta de bautismo, corría “peligro de muerte”. No está claro a qué se refiere esta expresión: si al terremoto que se dejó sentir en Venecia el mismo día de su nacimiento, o si que ya al nacer se manifestó en Vivaldi aquella extraña dolencia que tanto le hizo sufrir toda su vida y que él mismo calificó en una carta de “Strezza di petto” (dolor de pecho). Hay quien interpreta esta enfermedad como asma, mientras que otros dicen que fue una angina de pecho. Lo cierto es que Vivaldi siempre tuvo una gran dificultad para caminar y permanecía mucho tiempo en casa. Para desplazarse por Venecia usaba siempre la góndola; cuando estaba fuera de su ciudad natal se servía de la carroza. La mencionada enfermedad no le impidió hacer numerosísimos viajes, que lo llevaron a recorrer prácticamente toda Europa.

En una familia como la suya, llena de deseos de ascender socialmente, era costumbre destinar uno de los hijos mayores al sacerdocio. Esto fue lo que ocurrió con el joven Antonio, quien tras diez años de estudio se ordenó sacerdote a los veinticinco años. Es evidente que recibió las primeras enseñanzas musicales de su padre, de quien aprendió a tocar el Violín; parece que incluso lo acompañó algunas veces a tocar en la basílica de San Marcos. También aprendió a tocar el Clave.

Violin Concerto en La menor Op.3 n° 6 interpretado por Itzhak Perlman

Itzhak Perlman (1945) es un violonista israelí, considerado uno de los mejores y más famosos violinistas de la segunda mitad del s. XX. También ejerce de director y pedagogo. Ha tenido multitud de distinciones, como la medal of Liberty, el premio Grammy a la mejor interpretación instrumental solista con orquesta en 1977, el premio Grammy a la mejor interpretación instrumental sin orquesta en 1980 o el premio Grammy a la mejor interpretación de música de cámara, entre otros muchos.

Il Prette Rosso

Al poco de ser ordenado sacerdote, Vivaldi dejó de celebrar misa. Es una fantasía la anécdota que decía que, mientras decía misa, la interrumpía y corría a la sacristía a poner en papel pautado un tema o una fuga que repentinamente se le había ocurrido.

Concerto alla rustica

Es probable que, como él mismo explicó, tuviera que dejar de hacer misas por motivos de salud. Aunque su vida fue muy agitada y tuvo conflictos con las autoridades eclesiásticas, Goldoni, que le conoció personalmente, lo describió como un hombre muy beato, que siempre llevaba el rosario o el breviario en la mano. De hecho son numerosos los manuscritos de Vivaldi en cuyo encabezamiento figuran las letras LDBMDA, que han sido interpretadas como “*Laus Deo Beateque Mariae Deiparae Amen*”, es decir “*Alabado sea Dios y su santa madre María, amén*”. El músico fue conocido en Venecia con el nombre de “*Il Prette Rosso*” (el cura rojo), por el color de su pelo.

Desde septiembre de 1703, Vivaldi actuó como profesor de Violín en la Pietá, uno de los cuatro orfelinatos-conservatorios de niñas que había en Venecia. Con algunas interrupciones, enseñó ahí hasta 1718, fecha en que se fue a Mantua.

Las escuelas de música más antiguas de tipo moderno que aparecieron en Italia fueron orfelinatos; el propio nombre actual de “conservatorio” recuerda este hecho. Desde 1537 hubo en Nápoles varios de ellos, destinados a niños. En Venecia funcionaron cuatro de niñas, aunque allí tales orfelinatos fueron llamados al principio “Ospedali”, es decir, hospitales. Uno de los más famosos fue el de la Pietá, donde Vivaldi trabajó durante varios años. El estado mantenía y educaba en ellos a las huérfanas. La única formación que recibían era la musical, y las niñas estaban destinadas a convertirse en jóvenes virtuosas. Cantaban como los ángeles y tocaban todos los instrumentos. Si el Ospedale della Pietá llegó a adquirir inmensa fama en tiempo de Vivaldi, a él se lo debió en gran parte.

L'Olímpiade “Gemo in un punto e fremo” interpretado por Jaroussky

Volvió a dar clases en el mismo centro de 1735 a 1739. Entre sus obligaciones, aparte de enseñar a las niñas a tocar el Violín, estaba la de proporcionar composiciones instrumentales y también instrumentos al coro. En los años en que no estuvo contratado como profesor en la Pietá, Vivaldi vendía sus composiciones a la institución, aunque lo hacía a un precio de favor, un *zecchino* por concierto (moneda de oro usada por la república de Venecia).

El Compositor

Es cierto que la actividad de Vivaldi en la Pietá dejó una huella indeleble en su estilo musical en general y que los años en que actuó allí fueron el momento culminante de su biografía. Pero la creatividad del músico no se limitaba a proporcionar partituras al coro de huérfanas. Entre 1705 y 1729 se publicaron doce volúmenes de obras instrumentales suyas.

El Op.3, la famosa serie de conciertos titulada *L'estro armonico*, apareció en 1711 en Amsterdam.

L'estro armonico Op.3 nº 10 para cuatro violines RV580

El Op.4, titulado *La Stravaganza*, estaba dedicado a un noble veneciano que había sido alumno suyo.

La Stravaganza

El Op.8, *Il cimento della armonia e dell'invenzione*, se publicó en 1725. Esta última colección se abre con el grupo de los cuatro conciertos de programa conocidos como “Las cuatro estaciones”. Vivaldi escribió un total de siete “conciertos de programa”, pero los más importantes y famosos sin duda son las *cuatro estaciones*. Cada uno va precedido de un “soneto demostrativo”, escrito tal vez por el mismo compositor, soneto que sirve para ilustrar las imágenes evocadas por la música.

LA PRIMAVERA

Llegó la primavera y de contento
las aves la saludan con su canto,
y las fuentes al son del blanco viento
con dulce murmurar fluyen en tanto.

El aire cubre con su negro manto
truenos, rayos, heraldos de su advento,
y acallándolos luego, aves sin cuento
tornan de nuevo a su canoro encanto.

Y así sobre el florido ameno prado
entre plantas y fronda murmurante
duerme el pastor con su fiel perro al lado.

De pastoral zampoña al son chispeante
danzan ninfa y pastor bajo el techado
de primavera al irrumpir brillante.

EL OTOÑO

Celebra el aldeano a baile y cantos
de la feliz cosecha el bienestar,
y el licor de Baco abusan tantos
que termina en el sueño su gozar.

Deben todos trocar bailes y cantos:
El aire da, templado, bienestar,
y la estación invita tanto a tantos
de un dulcísimo sueño a bien gozar.

Al alba el cazador sale a la caza
con cuernos, perros y fusil, huyendo
corre la fiera, siganle la traza;

Ya asustada y cansada del estruendo
de armas y perros, herida amenaza
harta de huir, vencida ya, muriendo

EL VERANO

Bajo dura estación del sol ardida
mústiese hombre y rebaño y arde el pino;
lanza el cuco la voz y pronto oída
responden tórtola y jilguero al trino.

Sopla el céfiro dulce y enseguida
Bóreas súbito arrastra a su vecino;
y solloza el pastor, porque aún cernida
teme fiera borrasca y su destino.

Quita a los miembros laxos su reposo
el temor a los rayos, truenos fieros,
de avispas, moscas, el tropel furioso.

Sus miedos por desgracia son certeros.
Truena y relampaguea el cielo y grandioso
troncha espigas y granos altaneros.

EL INVIERNO

Temblar helado entre las nieves frías
al severo soplar de hórrido viento,
correr golpeando el pie cada momento;
de tal frío trinar dientes y encinas.

Pasar al fuego alegres, quietos días
mientras la lluvia fuera baña a ciento;
caminar sobre hielo a paso lento
por temor a caer sin energías.

Fuerte andar, resbalar, caer a tierra,
de nuevo sobre el hielo ir a zancadas
hasta que el hielo se abra en la porfía.

Oír aullar tras puertas bien cerradas
Siroco, Bóreas, todo viento en guerra.
Esto es invierno, y cuánto da alegría.

Las cuatro estaciones interpretadas por Janine Jansen

Primavera (1º mov, 2º Mov 3:31; 3º Mov 6:02), Verano (1º Mov 10:22; 2º Mov 15:41; 3º Mov 17:54)
Otoño (1º Mov 21:01; 2º Mov 26:10; 3º Mov 28:41)
Invierno (1º Mov 32:05; 2º Mov 35:21, 3º Mov 37:00)

El conjunto instrumental se compone de un Violín solista, primeros y segundos Violines, Violas, Violoncellos y Contrabajos, con el apoyo del bajo continuo (Clave y Órgano). En esta obra de arte, en medio de una inspiración musical, parece revivir el mito clásico de Dionisio, personificación de la eterna alternancia de florecimiento, decadencia y renacimiento de la naturaleza. A la belleza de la obra contribuyen enormemente la riqueza y la vitalidad rítmica, sobre todo en la parte del Violín solista, que sobresale también en el elemento descriptivo y virtuoso. Esto revela en su autor un profundo y genial conocimiento de dicho instrumento.

Il pastor fido, seis sonatas solistas para varios instrumentos alternativos, consideradas como el Op.13 de Vivaldi, aparecieron en París en 1737, pero en realidad es como un recopilatorio que contiene también obras de otros autores.

Concierto para Flauta "La Notte" interpretado por Emanuel Pahud

El músico veneciano tuvo siempre el propósito de rodearse de protectores poderosos, y varias y diversas composiciones suyas estuvieron dedicadas a reyes y nobles de todas partes de Europa. Vivaldi compuso también música sacra, como un *Te Deum* que fue dirigido por él mismo en un concierto dado en la residencia del embajador francés en Venecia y con el que se pretendía celebrar el nacimiento de los dos hijos gemelos de Luis XV.

Te Deum

También merece mención su *Laudate Dominum*, compuesto con ocasión del retorno a Venecia de las reliquias de San Pedro Orseolo. Ésta fue la única ocasión en que su música fue ejecutada en la basílica de San Marcos.

Laudate Dominum RV 600