

Festival Internacional de Verano de El Escorial

COLLEGIUM 1704 & COLLEGIUM VOCALE 1704 Dir. Vaclav Luks

*Haendel y Zelenka:
pirotecnia musical*

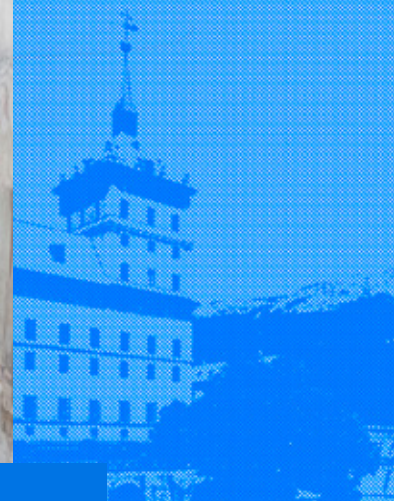
www.madrid.org/veranoescorial

Medio colaborador

EL CULTURAL

**Comunidad
de Madrid**

24
08

© Petra Hajská

COLLEGIUM 1704 & COLLEGIUM VOCALE 1704

Haendel y Zelenka: pirotecnia musical

Director Václav Luks

San Lorenzo de El Escorial
Teatro Auditorio
24 de agosto – 20:30h

Música clásica (vocal)

País: República Checa

Año de producción: 2022

Idioma: latín

Edad recomendada: público adulto

Solistas

Deborah Cachet / soprano
Pavla Radostová / soprano
Aneta Petrasová / alto
Jonathan Mayenschein / alto
Tobias Hunger / tenor
Tomáš Šelc / bajo
Tadeáš Hoza / bajo

PROGRAMA

Dixit dominus, Georg Friedrich Händel

Missa Omnium Sanctorum, Jan Dismas Zelenka

El doble programa que presenta la Orquesta Barroca Collegium 1704 y el Collegium Vocale 1704 confronta dos obras de carácter religioso de Georg Friedrich Händel y Jan Dismas Zelenka. El salmo *Dixit Dominus* es una obra de juventud de Händel. Tenía 22 años cuando lo terminó, en 1707, en Italia, donde se encontraba temporalmente. La pieza se estrenó en Roma en julio de ese mismo año. En el catálogo de la obra del compositor alemán figura con el número HWV 232 y el texto copia el salmo 110 del Libro de los Salmos. Treinta y cuatro años después del estreno del *Dixit Dominus*, el compositor checo Jan Dismas Zelenka (1679-1745) escribió, en 1741, su *Missa Omnium Sanctorum* para solista y orquesta. Es la última de las veintiuna que compuso (hay otras dos sobre las que se duda de su autoría). Ambas composiciones las interpretarán dos de las formaciones más prestigiosas de Europa.

La orquesta barroca de Praga Collegium 1704 y el conjunto vocal Collegium Vocale 1704 fueron fundados por el clavecinista y director Václav Luks en 2005 con motivo del proyecto Bach - Praha - 2005. Desde 2007, Collegium 1704 se ha convertido en un invitado habitual en festivales de toda Europa. En 2014, Collegium 1704 y Václav Luks colaboraron con Bejun Mehta en un DVD proyecto de la ópera *Orfeo ed Euridice* de Gluck y un documental de la BBC Two titulado *Mozart en Praga*, protagonizado por Rolando Villazón. Sus grabaciones han disfrutado de la aclamación continua del público en general y de los críticos de música por igual, ganando premios que incluyen el Diapason d'Or, CD del mes, Editor's Choice, y una nominación a los Gramophone Awards de la Gramophone Magazine.

© Petra Hajská

Programa

PRIMERA PARTE

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
Dixit Dominus HWV 232

Dixit Dominus
Virgam virtutis
Tecum principium
Luravit Dominus
Tu es sacerdos
Dominus a dextris tuis
Judicabit in nationibus
De torrente in via bibet
Gloria Patri

– NOTAS AL PROGRAMA

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
Dixit Dominus HWV 232

El Salmo *Dixit Dominus* fue compuesto en abril de 1707 probablemente para el cardenal Carlo Colonna. Con respecto a la forma, Handel procede de manera tradicional, configurando el texto en versos individuales.

Tan impactante e impresionante es la música en sí misma, que va hasta los límites de lo que es posible: comenzando con un virtuoso coro introductorio de cinco voces, el oyente se siente literalmente abrumado por la constante pirotección de ideas, virtuosismo y también la gran variedad de técnicas compositivas. En ciertas partes solistas, Händel usa una línea de bajo cuasi-ostinato (*Virgam virtutis* o *Gloria Patri*), y en los solos y el coro, emplea la textura del concierto grosso (*Dominus a dextris tuis*), y cautiva a los oyentes con el contrapunto (*Tu es sacerdos*). También emplea numerosas figuras retóricas que ilustran el texto, siendo el efecto culminante el escenario musical de la palabra “conquassabit”, que recuerda el estilo concitato de Monteverdi. Al final, todos los enfoques posibles se combinan en el marco musical muy complejo del canto de alabanza final.

Václav Kapsa

SEGUNDA PARTE

Jan Dismas Zelenka (1679 – 1745)
Missa Omnium Sanctorum ZWV 21

Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Gloria
Gloria in excelsis Deo
Qui tollis peccata mundi
Quoniam tu solus Sanctus I
Quoniam tu solus Sanctus II
Cum sancto Spiritu I
Cum sancto Spiritu II

Credo

Sanctus
Sanctus
Benedictus
Osanna

Agnus Dei
Agnus Dei
Dona nobis pacem

– NOTAS AL PROGRAMA

Jan Dismas Zelenka (1679 – 1745)
Missa Omnium Sanctorum ZWV 21

En 1740, Jan Dismas Zelenka comenzó a trabajar en su último proyecto a gran escala, que sin embargo nunca llevó a cabo: la composición de la primera de las seis llamadas últimas misas (*Missae ultimae*), que también incluye *Missa Omnium Sanctorum* (ZWV 21).

Cuando Zelenka murió en la noche del 22 al 23 de diciembre de 1745, solo quedaba un torso de este ciclo masivo. Se dice que Zelenka pasó los últimos años de su vida recluido como un loco solitario. Tal retrato de Zelenka se basa en una mención publicada en 1862 por Moritz Fürstenau, quien afirma que Zelenka probablemente vivió una vida algo solitaria y aislada.

© Petra Hajská

Sin embargo, fue admirado por sus contemporáneos, como podemos leer en la estampa de Lob-Gedicht auf diesächsische Hofkapelle de Johann Gottlob Kittl de 1740, en la que expresa una gran admiración por Zelenka al afirmar que es un gran virtuoso, muy respetado y que en su excelente música de iglesia uno encuentra “gozos celestiales”.

También sabemos por Friedrich Rochlitz, quien lo escuchó de Johann Friedrich Doles, que al menos dos de los estudiantes de Bach, el propio Doles y Gottfried August Homilius, no ocultaron su preferencia por la música eclesiástica de Zelenka sobre la música del jefe de Kapellmeister Hasse de Dresde.

A la luz de estos puntos de vista, es poco probable que Zelenka sea un músico infeliz y subestimado, como intenta decirnos la historia popular

La ambientación de la misa, tal como se desarrolló en Nápoles durante la primera mitad del siglo XVIII, sin duda influyó en Zelenka. Tenía ejemplos en su colección de música sacra, incluidas obras de los compositores napolitanos Francesco Durante (1684-1755), Francesco Mancini (1672-1737), Domenico Sarro (1679-1744) y Alessandro Scarlatti (1660-1725). Por otro lado, entre 1738 y 1740, cuando el príncipe electoral sajón Friedrich Christian visitaba Italia durante su Gran Gira, la música sacra napolitana, incluidas las composiciones para misas de Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) fueron enviadas de regreso a Dresde (donde se encontraba Zelenka)

La Missa Omnium Sanctorum es un ejemplo típico de una obra compuesta en el *stilo misto* que comprende, coros tutti yuxtapuestos con brillantes movimientos vocales e instrumentales concertados, fugas poderosas escritas en el estilo antiguo, fugas dobles, fugas con acompañamiento instrumental independiente y arias vocales solistas en las que se evidencia una gama de características galantes.

Las aperturas Kyrie eleison I, Christe eleison y Kyrie eleison II de la Missa Omnium Sanctorum están ambientadas de acuerdo con un plan bien establecido de un coro tutti: aria solista (‘arioso’ para tenor solo) con acompañamiento instrumental (más tarde, este

movimiento fue parodiado por Zelenka en su Litanias Lauretanae ‘Consolatrix afflictorum’ de 1744, ZWV 151): tutti fugal chorus.

El Gloria se estructura en seis movimientos. Gloria in excelsis Deo está compuesta como un brillante coro concertado, mientras que Qui tollis peccata mundi está ambientada como un aria para soprano solista. Siguen dos conjuntos de movimientos emparejados. Quoniam tu solus Sanctus I es una introducción coral e instrumental de tutti a Quoniam II (un aria en estilo galante para solo alto acompañada de violines 1 y 2, violas y bajo continuo); Cum Sancto Spiritu I es una introducción tutti a la poderosa fuga Cum Sancto Spiritu II que concluye el Gloria.

Se ha observado que, debido a su extenso texto doctrinal, el Credo tendía en general a inspirar los escenarios menos imaginativos con la misa. Zelenka, sin embargo, configuró el texto como un movimiento de composición completa. Aunque tiene 263 compases (y gran parte del texto se superpone), el Credo de Missa Omnium Sanctorum se divide en cinco secciones claramente definidas: Credo, Et incarnatus est, Crucifixus, Et resurrexit y Et vitam venturi saeculi, Amen. La tonalidad de La menor se afirma con fuerza en la animada apertura, un ritornello clásico que comprende tres segmentos principales: gesto introductorio, continuación y extensión de las ideas iniciales, y la cadencia formal en la tónica. Segmentos de este ritornello conectan episodios en los que se proclaman las declaraciones doctrinales del Credo. El material de Ritornello también actúa como primer plano de un fondo de declamaciones corales y silábicas del texto. También aparece como un interludio instrumental ya sea solo o en conjunto con compañeros musicales. Así, cada uno de sus segmentos vincula la multitud de componentes variados y contrastantes de todo el movimiento.

El Sanctus, compuesto para tutti coral e instrumental, es seguido por un notable Benedictus para sopranos y contraltos, quienes cantan una melodía similar a un canto llano al unísono contra un acompañamiento arremolinado de las cuerdas superiores. Una estricta puesta en tutti fugal de ‘Osanna in excelsis’ cierra este apartado.

Finalmente, Agnus Dei se compone como un majestuoso coro concertado seguido de una parte para bajo solo, y con el regreso de la música escuchada en Kyrie II al texto ‘Dona nobis pacem’ se crea un gran arco para concluir la sexta y última misa de Zelenka.

© Petra Hajská

Ficha artística

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704

Dir. Vaclav Luks

Collegium 1704

Concertino

Vadym Makarenko

Violines Primeros

Simone Pirri / Jan Hádek

Anna Nowak-Pokrzywińska / Claudia Matlak

Violines Segundos

Simona Tydlitátová / Vojtěch Ják

Paweł Miczka / Lubica Habart

Violas

Jakub Verner / Julia Kriechbaum / Dominik Dębski

Violonchelos

Petr Hamouz / Matyáš Keller

Contrabajo

Miriam Shalinsky

Órgano

Joan Boronat Sanz

Tiorba

Juan José Francione

Oboe

Georg Fritz / Petra Ambrosi

Bajón

Györgyi Farkas

Collegium Vocale 1704

Sopranos

Helena Hozová

Pavla Radostová

Anna Petrtylová

Stanislava Mihalcová

Dora Pavlíková

Tenores

Tobias Hunger

Čeněk Svoboda

Filip Dámeč

Tomáš Kočan

Bajos

Tomáš Šelc

Tadeáš Hoza

Martin Vacula

Michał Dembiński

Altos

Jonathan Mayenschein

Marta Fadljevičová

Aneta Petrasová

Jan Mikušek

Lucie Netušilová

BIOGRAFÍAS

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704

La orquesta barroca de Praga Collegium 1704 y el conjunto vocal Collegium Vocale 1704 fueron fundados por el clavecinista y director **Václav Luks** en 2005 con motivo del proyecto Bach - Praha - 2005, y desde entonces han aparecido regularmente en el Festival de Primavera de Praga.

Desde 2007, Collegium 1704 se ha convertido en un invitado habitual en festivales de toda Europa. El año 2008 vio la fundación de la serie de conciertos *Music Bridge Prague - Dresden*, renovandolos ricos enlaces culturales entre las dos ciudades. Colaboraciones con reconocidos solistas como Magdalena Kožená, Vivica Genaux y Bejun Mehta condujeron naturalmente, en 2012, a una segunda serie de conciertos titulada Collegium 1704 en el Rudolfinum. A partir del otoño de 2015, las dos series de conciertos se fusionaron en una sola temporada celebrada tanto en Praga como en Dresde. En 2019, Collegium Vocale 1704 presentó una serie de conciertos de cámara que se prosiguen desde 2021 en Vzlet, el palacio de la culture de Praga.

El éxito internacional se consolidó con espectáculos de ópera como el Rinaldo de Handel, la ópera *l'Olimpiade* de Josef Mysliveček nominada al Premio Internacional de Opera y el estreno en tiempos modernos de *Arsilda*, *Regina di Ponto* de Antonio Vivaldi.

Los conciertos recientes y próximos incluyen el Festival de Salzburgo, la Berliner Philharmonie, el Theater an der Wien, el Wiener Konzerthaus, el BOZAR en Bruselas, el Chopin Festival en Varsovia, la Elbphilharmonie en Hamburgo, el Zaryade en Moscú. El grupo es además residente en la Opéra Royal de Versailles así como en el Bachfest de Leipzig. En mayo de 2021, el Collegium 1704 inauguró el festival internacional de música Primavera de Praga con una interpretación de *Má Vlast* de Smetana.

En el ámbito de la ópera, tras el éxito de su producción del *Rinaldo* de Haendel, el Collegium 1704 presentó una representación de *L'Olimpiade* de Mysliveček que fue nominada en 2014 a los International Opera Awards. En febrero de 2022 el Collegium 1704 presentó la ópera *Alcina* de Vivaldi, dirigida por J. Heřman en colaboración con ND Brno, la Opéra Royal de Versailles y el Teatrod de Caen.

© Petra Hajská

En 2014, Collegium 1704 y Václav Luks colaboraron con Bejun Mehta en un DVD proyecto de la ópera Orfeo ed Euridice de Gluck junto con el director de escena Ondřej Havelka y un documental de la BBC Two titulado “Mozart en Praga”, protagonizada por Ronaldo Villazón. El conjunto ha grabado también la banda sonora del próximo largometraje del director Petr Václav sobre la vida de Josef Mysliveček, *Il Boemo*, que se estrenará en julio de 2022.

Sus grabaciones han disfrutado de la aclamación continua del público en general y de los críticos de música por igual, ganando premios que incluyen el Diapason d'Or, CD del mes, Editor's Choice, y una nominación a los Gramophone Awards de la Gramophone Magazine. Las grabaciones de la *Missa Divi Xaverii* de J. D. Zelenka en estreno mundial y las *Sonatas* de Zelenka, han sido ambas galardonadas con el prestigioso Diapason d'Or. Entre sus grabaciones más importantes se encuentran la primera grabación completa checa del *Mesías* de Haendel y el triple CD de *Les Boréades* de Rameau con el cual el grupo ganó el Trophées 2020 y el premio Edison Klassiek en la categoría mejor estreno de ópera del año.

En el año 2021 el conjunto fundó su propia plataforma en línea UNIVERSO 1704 a través de la cual publica estrenos de video-conciertos que nos permiten disfrutar de interpretaciones musicales de alta calidad a la vez que descubrimos los lugares más atractivos de la República Checa y Alemania.

Václav Luks

Fundador de la orquesta barroca de Praga Collegium 1704 y del conjunto vocal Collegium Vocale 1704, Václav Luks se graduó en el Conservatorio de Pilsen como trompetista. Desarrolló plenamente su pasión por la música antigua durante sus estudios en la Schola Cantorum Basiliensis en Suiza en las clases de J.-A. Bötticher y J. B. Christensen en el campo de los instrumentos de teclado. Durante sus estudios en Basilea y en los años siguientes, ofreció conciertos en toda Europa y en el extranjero (EE. UU., México, Japón) como solista de corneto de la Akademie für Alte Musik Berlin.

En 1991, cuando aún era estudiante en el Conservatorio de Pilsen, fundó el conjunto de música de cámara Collegium 1704, con el cual construyó gradualmente una orquesta barroca a tiempo completo tras regresar a Praga.

La orquesta se hizo sentir de manera significativa en la escena musical checa con el proyecto Bach - Praga - 2005 al mismo tiempo fundó el conjunto vocal Collegium Vocale 1704. Bajo su dirección, los dos conjuntos han actuado en numerosos festivales y salas de renombre. Sus grabaciones han sido aclamadas tanto por el público como por la crítica y han sido premiadas entre otros con premios como Trophées, el Diapason d'Or, Preis der deutschen Schallplattenkritik o el Edison Klassiek.

Además de su intenso trabajo con el Collegium 1704, Václav Luks también colabora con otras distinguidas agrupaciones como la Netherlands Bach Society, la Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, la Camerata Salzburg, la Akademie für Alte Musik de Berlín y la Cetra Barockorchester Basel. Desde 2022 colabora también con la Händel & Haydn Society Boston. En un concierto benéfico para la restauración de la Cathédrale Notre-Dame de París, Václav Luks dirigió la Orchestre Nationale de France. La emisora de radio francesa France Musique dedicó cinco episodios del programa *Grands interpretes de la musique classique* a Václav Luks en 2021. En mayo de 2021, dirigió el Collegium 1704 en el concierto inaugural del festival internacional Primavera de Praga.

Ha trabajado con solistas de renombre internacional como Karina Gauvin, Vivica Genaux, Ann Hallenberg, Martina Janková, Philippe Jaroussky, Magdalena Kožená, Bejun Mehta, Sarah Mingardo, Adam Plachetka y Andreas Schöll.

Václav Luks ha colaborado en espectáculos de ópera y teatrales junto a directores de escena como Willi Decker, Ondřej Havelka, Ursel Herrmann, Louise Moaty, J. A. Pitínský y David Radok. Recientemente, ha participado en la coproducción internacional de la ópera Alcina de Händel dirigida por Jiří Heřman. Bajo su dirección, el Collegium 1704 grabó la banda sonora para el documental de Petr Václav *Zpověď zapomenutého* (Confesión de los desaparecidos) y así como para su próximo largometraje *Il Boemo* sobre la vida de Josef Mysliveček, en el que Václav Luks también ejerce de director musical.

Václav Luks es además una Sigura clave en el redescubrimiento de las obras de compositores checos como Jan Dismas Zelenka y Josef Mysliveček, así como en el desarrollo de los vínculos culturales checo-alemanes gracias al trabajo de valorización del patrimonio musical común de estos dos países.

TEXTOS — *Dixit Dominus HWV 232*

Dixit Dominus

Coro

Dixit Dominus Domino meo:

*Sede a dextris meis,
donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum.*

Virgam virtutis

Alto solo

*Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion:
dominare in medio inimicorum tuorum.*

Tecum principium

Soprano solo

*Tecum principium in die virtutis tuae,
in splendoribus sanctis.
Ex utero ante luciferum genui te.*

Iuravit Dominus

Coro

*Iuravit Dominus
et non paenitebit eum.*

Tu es sacerdos

Coro

*Tu es sacerdos in aeternum secundum
ordinem Melchisedech.*

Dominus a dextris tuis

Coro & solistas

*Dominus a dextris tuis,
confregit in die irae suae reges.*

Judicabit in nationibus

Coro

*Judicabit in nationibus, Implebit ruinas,
conquassabit capita in terra multorum.*

De torrente in via bibet

Sopranos & coro

De torrente in via bibet, propterea exaltabit caput.

Gloria Patri

Coro

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

TEXTOS — *Missa Omnium Sanctorum ZWV 21*

Kyrie

Coro

Kyrie eleison

Tenor, solo

Christe eleison

Coro

Kyrie eleison. Christe eleison.

Gloria

Coro & solistas

Gloria in excelsis Deo

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus te. Bendicimus te.

Adoramus te. Glorificamus te.

Gratiam agimus tibi

propter magnam gloriam tuam, Domine Deus,

Rex coelestis Deus Pater omnipotens.

Domine Fili unigenite, Jesu Christe.

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Soprano solo

*Qui tollis peccata mundi, miserere nobis,
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram;
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.*

Coro

*Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe.*

Alto solo

*Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Jesu Christe.*

Coro

Cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen.

Credo

Coro & solistas

*Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae, visibilium omnium
et invisibilium.*

*Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filius Dei unigenitum et*

*ex Patre natum ante saecula. Deum de Deo,
Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero,
genitum non factum, consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.*

*Qui propter nos homines et propter nostram
salutem descendit de caelis.*

Et incarnatus est de Spiritu Sancto

ex Maria Virgine, et homo factus est.

*Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas, et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Patris.*

Et iterum venturus est cum gloria,

iudicare vivos et mortuos,

cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum,

Dominum et vivificantem,

qui ex Patre filioque procedit. Qui cum Patre et Filio

simul adoratur et conglorificatur

qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam,

catholicam et apostolicam Ecclesiam.

Confiteor unum baptisma

in remissionem peccatorum.

Et expecto resurrectionem mortuorum,

et vitam venturi saeculi. Amen.

Sanctus

Coro

*Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Osanna in excelsis.*

Benedictus

Soprano & alto solo

Benedictus qui venit in nomine Domini.

Osanna

Coro

Osanna in excelsis.

Agnus Dei

Coro & bajo solo

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Dona nobis pacem

Coro

Dona nobis pacem.