

OPÉRA_
_DE____
____LILLE

Amor eterno

LES CONCERTS DU MERCREDI ____
_____MUSIQUE BAROQUE
12 JUIN 2024 _____

Villanelles, chansons et madrigaux du XVIe au XVIIIe siècle

Étymologiquement, « monodie » vient du grec *monôdia*, composé de *monos* qui signifie « seul, unique » et de *ôdê* qui signifie « ode, chant ». En musique, la monodie fait généralement référence à une composition pour une seule voix, par opposition à la polyphonie. Dans le contexte de la littérature grecque antique, la monodie se réfère à la poésie lyrique chantée par un seul interprète plutôt que par un chœur.

La monodie est un type de musique que l'on retrouve dans diverses cultures à travers l'histoire, ainsi que dans une grande partie de la musique folklorique et populaire. Ce nom est notamment appliqué à la chanson italienne du début du XVIIe siècle, surtout dans la période allant de 1600 à 1640. Elle s'oppose à la polyphonie, dans laquelle chaque partie est d'égale importance, et à l'homophonie, dans laquelle l'accompagnement n'est pas rythmiquement indépendant.

La monodie se développe à partir de l'initiative de la Camerata Fiorentina – groupe de musiciens florentins de la fin de la Renaissance – pour récupérer les anciennes idées grecques sur la déclamation théâtrale. Une voix solo y chante une mélodie, généralement avec une ornementation considérable, sur une ligne de basse rythmiquement indépendante.

La ligne de basse est en fait une basse continue, dont les instruments peuvent être le luth, la guitare, la harpe, le clavecin ou l'orgue.

Le développement de la monodie est l'une des caractéristiques déterminantes de la pratique musicale du début de l'ère baroque, par opposition au style de la fin de la Renaissance dans lequel des groupes de voix chantent indépendamment et avec un plus grand équilibre entre elles.

Le madrigal – composition de trois à six voix sur un texte profane – revient à la monodie en devenant un format soliste après 1600, avec des passages contrastés, entre mélodie et déclamation. Cette forme évolue ensuite vers la combinaison air/ récitatif. En parallèle, le développement en France de la chanson solo avec accompagnement aboutit à l'air de cour.

Un important traité sur la monodie se trouve dans le recueil de mélodies *Le nuove musiche*, écrit par Giulio Caccini à Florence en 1601. Avec Claudio Monteverdi, créateur de *L'Orfeo* – premier opéra de l'histoire de la musique en 1607 –, commence le long chemin du *bel canto* (« beau chant »), développement technique et virtuose de la voix jusqu'à la fin de XIXe siècle.

Programme

ESPAGNE

Alonso Mudarra (1510-1580)

Fantasia que contrahaze la harpa en la manera de Ludovico

Triste estava el rey David

Luys de Milán (c.1500-c.1561)

Sospirastes Baldovinos

Luys de Narváez (c.1500-c.1550)

Diferencias sobre la romanesca

Juan del Encina (c.1469-1529)

Fata la parte

Juan Vásquez (c.1500-c.1560)

De los álamos vengo, madre

FRANCE

Francesco Spinacino (?-c.1507)

Adieux, mes amours (d'après Josquin Desprez)

Josquin Desprez (c.1450-1521)

Mille regretz

Jehan Chardavoine (c.1537-c.1580)

Une jeune fillette

Robert Ballard (c.1575-c.1650)

La Princesse

Anonyme (publication 1703)

J'avais cru qu'en vous aimant

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Feuillages verts, naissez

ITALIE

Vincenzo Capirola (1474-1548)

Ricercata alla Spagnola

Giovanni Girolamo Kapsberger (1580-1651)

Figlio dormi

Giuseppino del Biado (?-1616)

Fuggi fuggi (La mantovana)

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Sonate en trio en do majeur, RV 82 : Largo

Giovanni Girolamo Kapsberger

Già risi

Giulio Caccini (1551-1618)

Le nuove musiche : « Belle rose porporine »

Avec

SOLISTES DU CONCERT D'ASTRÉE

Gwendoline Blondeel

soprano

Quito Gato

luth, vihuela et guitare à quatre chœurs

Textes chantés et traductions

ALONSO MUDARRA

Triste estava el rey David

Triste estava el rey David
Triste y con gran pasión
Cuando le vinieron nuevas
De la muerte de Absalón

Quando le vinieron nuevas
De la muerte de Absalón
Palabras tristes decía
Salidas del corazón

No te quisiera ver muerto
Sino vivo en mi prisión
Fili mi Absalón
Yo te otorgara perdón

*Le roi David était triste
Et avec une grande passion
Quand ils ont annoncé
La mort d'Absalom*

*Quand ils ont annoncé
La mort d'Absalom
Il a prononcé des paroles très tristes
Qui venaient du cœur*

*Je ne voudrais pas te voir mort
Mais vivant dans ma prison
Absalom, mon fils
Je t'aurais pardonné*

LUYS DE MILÁN

Sospirastes Baldovinos

Sospirastes Baldovinos
Las cosas que yo más quería
O tenéis miedo a los moros
O en Francia tenéis amiga

No tengo miedo a los moros
Ni en Francia tengo amiga
Mas tu mora y yo cristiano
Hazemos muy mala vida

Si te vas con migo en Francia
Todo nos será alegría
Haré justas y torneos
Por servirte cadaldía

Y verás la flor del mundo
De mejor caballería
Yo seré tu caballero
Tu serás mi linda amiga

*Tu as soupiré Baldovinos
Les choses que j'ai le plus aimées
As-tu peur des Maures ?
Ou en France as-tu une amie ?*

*Je n'ai pas peur des Maures
Je n'ai même pas d'amie en France
Mais tu es maure et je suis chrétien
Nous menons une très mauvaise vie*

*Si tu viens avec moi en France
Tout sera joie pour nous
Je ferai des joutes et des tournois
Pour te servir chaque jour*

*Et tu verras la fleur du monde
De la meilleure cavalerie
Je serai ton chevalier
Tu seras ma belle amie*

JUAN DEL ENCINA

Fata la parte

Fata la parte tutt'ogni cal,
Qu'es morta la muller de Miçer Cotal.

Porque l'hai trovato con un españoło
En su casa solo, luego l'hai maçato.
Lui se l'ha escapato por forsa y por arte.

Restava diciendo, porque l'hovo visto,
¡O válasme Cristo!, el dedo mordiendo,
Gridando y piangendo: – ¡Españoletto, guarte!

¡Guarda si te pillo, don españoletto!
Supra del mi leto te faró un martillo,
Tal que en escrevillo piangeran le carte.

JUAN VÁSQUEZ

De los álamos vengo, madre

De los álamos vengo, madre,
de ver cómo los menea el aire.

De los álamos de Sevilla,
de ver a mi linda amiga.

De los álamos vengo, madre,
de ver cómo los menea el aire.

Nouvelle funeste ! Oyez, oyez !
La femme de Cotal est morte.

Parce que je l'ai trouvée, avec un Espagnol,
Seule à la maison, aussitôt je l'ai tuée.
Lui, s'est échappé par la force et la ruse.

Comme je l'avais découvert, il restait là, implorant :
Seigneur, aide-moi !, en se mordant les doigts,
Criant et pleurant : Espagnolet, prends garde !

Prends garde si je t'attrape, Monsieur l'Espagnolet
Car sur mon lit je te donnerai un tel coup de marteau
Que lorsque je l'écrirai, des feuillets sortiront des
larmes.

Mère, je viens des peupliers,
pour voir comme les agite le vent.

Des peupliers de Séville,
pour voir ma belle amie.

Mère, je viens des peupliers,
pour voir comme les agite le vent.

JOSQUIN DESPREZ

Mille regretz

Mille regretz de vous abandonner
Et d'eslonger vostre fache amoureuse,
Jay si grand deuil et peine douloureuse,
Qu'on me verra brief mes jours definer.

JEHAN CHARDAVOINE

Une jeune fillette

Une jeune fillette
De noble cœur,
Plaisante et joliette
De grand'valeur,
Outre son gré on l'a rendue nonnette
Cela point ne luy haicte
Dont vit en grand'douleur.

Un soir après complice,
Seulette estoit,
En grand mélancolie
Se tourmentoit,
Disant ainsi, douce Vierge Marie
Abrégez moy la vie,
Puisque mourir je doy.

Mon pauvre cœur souspire
Incessamment,
Aussi ma mort désire
Journellement.
Qu'à mes parents ne puis mander n'escire,
Ma beauté fort empire,
Je vis en grand tourment.

ANONYME

J'avais cru qu'en vous aimant

J'avais crû qu'en vous aimant,
La douceur serait extrême :
J'aurais crû qu'en vous aimant,
Mon sort eût été charmant :

Mais, je me trompais, hélas !
Dois-je le dire moi-même ?
Vous savez que je vous aime,
Pourquoi ne m'aimez-vous pas ?

Iris aime son Berger,
Qu'en n'en faites vous de même ?
Iris aime son Berger,
Et ne veut point le changer.

Tous les jours pour vos appas,
Je souffre une peine extrême.
Vous savez que je vous aime
Pourquoi ne m'aimez-vous pas ?

MARC-ANTOINE CHARPENTIER

Feuillages verts, naissez

Feuillages verts, naissez
Herbes tendres, croissez
Le long des ces rivages.
Et vous, petits oiseaux,
Accordez vos doux ramages
Au bruit de ces ruisseaux.

Et vous, aimables fleurs,
Douce filles des pleurs
Qu'a répandu l'aurore.
Méritez que la main
De la nymphe que j'adore
Vous moisonne en chemin.

Clymène sur ces bords
Vient cueillir les trésors
De la saison nouvelle.
Messagers du matin
Si vous voyez cette belle
Chantez sur son chemin.

GIOVANNI GIROLAMO KAPSBERGER

Figlio dormi

Figlio dormi, dormi figlio,
China'l ciglio
Caro figlio,
Ricciutello della mamma
Del mio petto dolce fiamma.
Mio bambino piccino,
Fà la nanna, fà la ninna, figlio,
Ninna la nanna, ninna nanna,
Amoroso mio tesoro.
Ninna la nanna ninna nanna,
Dolce vago ricciutello,
Vezzozetto vago e bello.

Luci vaghe, luci belle,
Vive stelle
Del mio figlio,
Non più crude al sonno omai
Serenate i vostri rai.
Mio bambino piccino,
Fà la nanna, fà la ninna, figlio,
Ninna la nanna ninna nanna,
Pupillucce lusinghiere,
Ninna la nanna, ninna nanna,
Pupillucce ritrosette,
Ritrosucce pupliette.

Ecco il sonno che l'assale,
Spiega l'ale
Su'l mio figlio,
Dolce sonno à te si spetta
Tu lo stringi, tu l'alletta.
Mio bambino piccino,
Fà la nanna, fà la ninna, figlio,
Ninna la nanna, ninna nanna,
Lusingatelo ò miei canti,
Ninna la nanna ninna nanna,
Mio dolcissimo ristoro,
Mio ricchissimo tesoro.

Dors, mon fils, dors,
Ferme tes yeux,
Cher fils,
Tes petites boucles sont de douces flammes
Sur le sein de maman.
Mon petit bébé,
Dors, dors, mon fils,
Dors, dors, dors,
Mon trésor bien-aimé,
Dors, dors,
Douce et délicieuse tête bouclée,
Charmante, charmante et jolie.

De beaux yeux, des yeux charmants,
Ceux de mon fils
Des étoiles brillantes,
Sois cruel de ne plus dormir,
Mais calmez toujours vos rayons.
Mon petit bébé,
Dors, dors, mon fils,
Dors, dors,
Petits yeux séduisants,
Dormez, dormez,
Petits yeux agités,
Petits yeux agités.

Voici le Sommeil qui l'assaille,
Il déploie ses ailes
Sur mon fils,
Doux Sommeil, c'est ton devoir,
Tu l'embrasses, tu le charmes.
Mon petit bébé,
Dors, dors, mon fils,
Endors-toi, endors-toi,
Flattez-le, ô mes chansons,
Endors-toi, endors-toi,
Mon plus doux réconfort,
Mon plus riche trésor.

GIUSEPPINO DEL BIADO

Fuggi fuggi (La mantovana)

Fuggi fuggi fuggi da questo cielo
Aspro e duro spietato gelo
Tu che tutto imprigiona e legghi
Né per pianto ti frangi o pieghi
Fier tiranno, gel de l'anno
Fuggi fuggi fuggi là dove il Verno
Su le brine ha seggio eterno.

Vieni vieni candida vien vermiglia
Tu del mondo sei meraviglia
Tu nemica d'amare noie
Dà all'anima delle gioie
Messaggera per Primavera
Tu sei dell'anno la giovinezza
Tu del mondo sei la vaghezza.

Vieni vieni vieni leggiadra e vaga
Primavera d'amor presaga
Odi Zefiro che t'invita
E la terra che il ciel marita
Al suo raggio venga Maggio
Vieni con il grembo di bei fioretti
Vien su l'ale dei zefiretti.

*Fuis, fuis, fuis de ce ciel
Âpre et dur, impitoyable gel
Toi qui emprisonnes et enchaînes toute chose
Et que les larmes ne font ni plier ni briser
Orgueilleux tyran, gel de l'année
Fuis, fuis, fuis là où l'Hiver
Trône éternellement sur le givre.*

*Viens, viens en blanc, viens en vermillon
Tu es la merveille du monde
Toi, ennemi des amers ennuis
Remplis l'âme de joie
Messagère du printemps
Tu es la jeunesse de l'année
Tu es la beauté du monde*

*Viens, viens, viens, aimable et beau
Printemps, présage d'amour
Entends le zéphyr qui t'invite
Et la terre qui épouse le ciel
Que vienne mai rayonnant
Viens, les bras pleins de belles fleurs
Viens sur l'aile des légers zéphyr.*

GIOVANNI GIROLAMO KAPSBERGER

Già risi

Già risi del mio mal mentre sperai,
pieta da due bei rai,
ma se mori speranza
sol tormentar e sospirar m'avanza.

Superba e gran beltà piaga non vede,
van to di lunga fede,
gloria Amor sincero
placa un core de suoi pregi altero.

Del alma schiudi gl'occhi e mira o Clori,
di quest'alma i dolori,
che già morir si sente,
et ama e pur morendo non si pente.

Ma se pu di pieta chiudi le porte,
dicati almen la morte.
Se muto e fatto Amore,
senza sperar come n'avampi un core.

*Je pouvais encore rire de mes malheurs tout en espérant
la pitié d'une paire d'yeux étincelants,
mais quand l'espoir meurt
il ne reste qu'un désir douloureux.*

*La beauté vaine ne voit pas la douleur.
la valeur d'une loyauté durable,
la gloire du véritable amour
ne signifient rien pour un cœur plein d'orgueil.*

*Ouvre les yeux de ton âme et vois, ô Chloris,
comment mon âme souffre
et qu'elle sent qu'elle est proche de la mort
et pourtant elle aime et ne regrette rien, même en mourant.*

*Mais si tu devais fermer la porte à la pitié,
que ma mort te montre au moins -
puisque l'amour est désormais muet -
qu'un cœur sans espoir continue de brûler.*

GIULIO CACCINI

Belle rose porporine

Belle rose porporine
Che tra spine
Sull'aurora non aprite;
Ma, ministri degl'amori,
Bei tesori
Di bei denti custodite.

È ciò forse per aita
Di mia vita,
Che non regge alle vostr'ire,
O pur è perché voi siete
Tutte liete,
Me mirando in sul morire?

Se bel rio, se bell'auretta
Tra l'erbetta
Su'l mattin mormorando erra;
Se di fiori un praticello
Si fa bello,
Noi diciam: ride la terra.

Se già mai tra fior vermigli,
Se tra gigli
Veste l'alba un aureo velo,
E su rote di zaffiro
Muove in giro,
Noi diciam che ride il cielo.

*Belles roses, couleur de pourpre
Entre des épines
Vous ne vous ouvrez pas à l'aurore.
Mais servantes des amours,
Beaux trésors
Vous protégez de belles dents.*

*Faites-vous cela pour venir au secours
De ma vie,
Qui ne supporte pas votre haine
Ou plutôt parce que vous êtes
Heureuses
En me voyant mourir ?*

*Si un beau ruisseau, si un beau petit vent
Dans l'herbe tendre
Le matin se promène en murmurant,
Si un petit pré se fait beau
Grâce aux fleurs
Nous disons que la terre sourit.*

*Si par hasard parmi les fleurs vermeilles,
Si parmi les lys
L'aube s'habille d'un voile d'or,
En se promenant
Sur des roues Saphir
Nous disons que le ciel sourit.*

Repères biographiques

GWENDOLINE BLONDEEL

soprano

C'est le rôle de l'Aurore dans *Titon et l'Aurore* de Mondonville dirigé par William Christie à l'Opéra Comique qui propulse Gwendoline Blondeel sur le devant de la scène lyrique européenne, où elle se distingue particulièrement dans le répertoire français.

Elle obtient son diplôme de chant lyrique à l'Institut royal supérieur de musique et de pédagogie de Namur et remporte le Premier Prix du Concours international de chant baroque de Frouville en 2019. Elle devient ensuite lauréate de l'Académie de la Monnaie à Bruxelles, puis intègre le Jeune Ensemble du Grand Théâtre de Genève. Elle travaille sous la direction de chefs prestigieux, comme William Christie, Leonardo García Alarcón, Diego Fasolis, Alexis Kossenko, Jérémie Rhorer, Jean-Christophe Spinosi, Alejo Pérez et Kazushi Ōno. Elle se produit à la Monnaie et à Bozar à Bruxelles, à l'Opéra de Versailles, à l'Opéra Royal de Wallonie-Liège, au Grand Théâtre de Genève, à l'Opéra national de Lorraine, à l'Opéra de Dijon, aux Théâtres du Châtelet et des Champs-Élysées, au Concertgebouw d'Amsterdam, aux Philharmonies de Paris, Berlin et Hambourg, au Palau de la Música Catalana de Barcelone, au Kennedy Center à Washington ou encore au Museo del Barrio à New York.

Elle enregistre plusieurs CD, dont une nouvelle version de *L'Orfeo* de Monteverdi avec l'ensemble Les Épopées, la première mondiale de l'opéra d'Élisabeth Jacquet de La Guerre, *Céphale et Procris*, avec l'ensemble A Nocte Temporis, et *La Jérusalem délivrée* de Philippe d'Orléans avec Cappella Mediterranea.

QUITO GATO

luth, vihuela et guitare à quatre chœurs

Originaire d'Argentine, Quito Gato reçoit une formation en piano et guitare avant de se perfectionner en direction d'orchestre, composition, flûte à bec et percussions, dans son pays puis au Chili, au Brésil et aux États-Unis. Il se forme ensuite à la musique ancienne. En 2020, il obtient un master en interprétation à la Haute école de musique de Genève sous la direction de Mónica Pustilnik.

Il participe à de nombreux projets de musique de chambre et d'orchestre et est l'un des membres fondateurs de l'ensemble Cappella Mediterranea en 2007. Il réalise de nombreux enregistrements de musique médiévale, baroque et de musique populaire de Méditerranée et d'Amérique latine, pour les labels Alpha, Ricercar, Naïve, Virgin, Cantus et Sony.

Il collabore régulièrement avec des ensembles renommés, tels que L'Arpeggiata, Le Concert d'Astrée, Les Musiciens du Louvre, Le Poème Harmonique, Le Concert de la Loge et The Rare Fruits of Council. Il joue sur les scènes du monde entier, notamment le Carnegie Hall et le Lincoln Center à New York, le Bolchoï à Moscou, l'Auditorio Nacional de Música à Madrid, l'Auditorium de Radio France à Paris, le Teatro Colón à Buenos Aires et la Scala à Milan. Il donne également des master classes de luth et de musique ancienne.

En tant que compositeur et arrangeur, il travaille pour des institutions telles que Radio France, la Fondation Gulbenkian, RTVE Espagne et des artistes comme Sonya Yoncheva, Núria Rial, Ina Kancheva, Philippe Jaroussky ou encore Christina Pluhar.

Depuis 2021, il est professeur de luth et de musique de chambre au conservatoire de Strasbourg.

À propos du Concert d'Astrée

Ensemble instrumental et vocal dédié à la musique baroque, dirigé par Emmanuelle Haïm, Le Concert d'Astrée est aujourd'hui un des fleurons de ce répertoire dans le monde. Fondé en 2000, il réunit autour d'Emmanuelle Haïm des instrumentistes accomplis partageant un tempérament et une vision stylistique à la fois expressive et naturelle. Le Concert d'Astrée connaît un rapide succès en France et à l'international et entre en résidence à l'Opéra de Lille en 2004.

De nombreuses tournées amènent régulièrement Le Concert d'Astrée à se produire sur les grandes scènes mondiales aux côtés de solistes prestigieux, dans des programmes consacrés à la musique des XVIIe et XVIIIe siècles. Citons notamment ces dernières années : *Cantates italiennes* (Sabine Devieille et Lea Desandre, 2018), *Desperate Lovers* (Sandrine Piau, Patricia Petibon et Tim Mead, 2019), le *Requiem* de Campra (2019) et les concerts de gala des 20 ans du Concert d'Astrée à l'automne 2021 avec de nombreux solistes fidèles et la codirection de Sir Simon Rattle.

Le Concert d'Astrée s'illustre dans de nombreuses productions scéniques à l'Opéra de Lille, au Staatsoper unter den Linden Berlin, au Dutch Nationale Opera d'Amsterdam, au Théâtre du Luxembourg, à l'Opéra de Dijon, à Paris (Palais Garnier, Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-Élysées), au théâtre de Caen et au Festival d'Aix-en-Provence.

Récipiendaire de multiples prix prestigieux, l'ensemble grave un corpus d'œuvres allant de Monteverdi à Mozart. À l'été 2023 est sorti le CD du *Requiem* de Campra enregistré à la Chapelle Royale de Versailles.

Les musiciens mènent un travail d'éveil et de sensibilisation en région Hauts-de-France. Le Concert d'Astrée est ainsi en résidence au collège Miriam Makeba de Lille et sillonne l'ensemble du territoire à la rencontre des publics les plus variés, pour des moments riches et fondateurs.

En ouverture de la saison 2024-25 de l'Opéra de Lille, Emmanuelle Haïm dirigera Le Concert d'Astrée dans *Polifemo* de Porpora mis en scène par Bruno Ravella (8-16 octobre).

*Avec le généreux soutien d'Aline Foriel-Destezet, grand mécène du Concert d'Astrée
La Fondation Société Générale C'est vous l'avenir, mécène du Concert d'Astrée
La Fondation Concert d'Astrée et ses mécènes soutiennent ses activités.*

*Le Concert d'Astrée bénéficie du soutien du ministère de la Culture / Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, au titre de l'aide au conventionnement,
du soutien financier du Département du Nord,
de la Ville de Lille, dans le cadre de la résidence à l'Opéra de Lille,
et de la Région Hauts-de-France.*

opera-lille.fr

L'Opéra de Lille, Théâtre lyrique
d'intérêt national, est un établissement public
de coopération culturelle financé par :

@operalille

