

Una reseña breve sobre
VIVALDI

publicado por Músicos y Partituras

Antonio Lucio VIVALDI

Antonio Lucio Vivaldi (Venecia, 4 de marzo de 1678 - Viena, 28 de julio de 1741). Compositor del alto barroco, apodado *il prete rosso* ("el cura rojo" por ser sacerdote y pelirrojo). Compuso unas 770 obras, entre las cuales se cuentan 477 concerti y 46 óperas; especialmente conocido a nivel popular por ser el autor de *Las cuatro estaciones*.

Biografía

Vivaldi un gran compositor y violinista, su padre fue el violinista Giovanni Batista Vivaldi apodado Rossi (el Pelirrojo), fue miembro fundador del Sovvegno de' musicisti di Santa Cecilia, organización profesional de músicos venecianos, así mismo fue violinista en la orquesta de la basílica de San Marcos y en la del teatro de S. Giovanni Grisostomo., fue el primer maestro de vivaldi, otro de los cuales fue, probablemente, Giovanni Legrenzi. El 18 de septiembre de 1693 ingresó en un seminario y recibió sus primeras órdenes religiosas. En 1699 fue nombrado Subdiácono (4 de abril), luego Diácono (18 de septiembre de 1700) y finalmente ungido sacerdote el 23 de marzo de 1703, se lo conoció como como "el cura pelirrojo", pero siguió viviendo con su familia debido a su precario estado de salud. Siempre mostrando una inclinación a la música más que a la religión consiguió eventualmente que se le permitiera dejar de decir misa por razones de salud.

Fue maestro de coro y profesor de violín del Pio Ospedale della Pietà (un orfanato para niñas de su ciudad a las cuales dedicó muchas de sus arias) una de las cuatro instituciones similares que funcionaban en Venecia (el término conservatorio deriva de este tipo de institución, sinónimo en aquella época de asilo). Allí dispuso de una orquesta que le permitió probar toda clase de combinaciones musicales. Viajó mucho como concertista y como empresario de sus propias óperas obteniendo grandes éxitos, fue cuando conoció a Anna Giraud, una joven cantante, que a partir de entonces estaría siempre con él. Fue entonces cuando compuso en Vicenza, en mayo de 1713, *Ottone in villa*, su primera ópera conocida, seguida de una auténtica conquista de la Venecia teatral que se basó en el control de los pequeños teatros de Sant' Angelo y San Moise. Apesar de ser subestimado por sus contemporáneos como compositor de óperas, fue en cambio reconocido en el terreno de la música instrumental. Se le debe el impulso definitivo del concierto solista, en el que introdujo el lirismo, buscado en vano en los conciertos de Torelli. La influencia de Vivaldi queda reflejada en las obras de Bach, Haendel, Tartini, Alberti, Locatelli, Quantz, Aubert y la mayoría de los compositores de su generación, así como la siguiente. No se limita esta influencia a la adopción de las formas creadas por el gran maestro, si no que existen una temática y rítmica vivaldianas demasiado importantes para ser modificadas; prueba de ello son las transcripciones de diez u once conciertos de Vivaldi, por J.S. Bach.

También se dedicó a la composición música vocal, tanto en el terreno sacro como en el profano. En su haber cuenta con piezas instrumentales, sinfonías, operas y conciertos para numerosas combinaciones de instrumentos, de entre las que se destacan: L'Estro Armonico (Fantasía Armónica, 1712), La Stravaganza (La extravagancia, 1712 o 1713) Il cimento dell'armonia (El ensayo de la armonía, 1725) que contiene la famosa y aclamada suite de Las cuatro estaciones. Es también el autor de 45 óperas y oratorios que escribió en un periodo que va desde 1713 a 1739.

Vivaldi está considerado como uno de los precursores de la música romántica. Sin embargo, no todos los músicos se mostraron tan entusiasmados con las obras del compositor italiano. Ígor Stravinski dijo de forma provocativa que Vivaldi "no había escrito cientos de conciertos, sino un único concierto repetido cientos de veces". Pero es precisamente, debido al establecimiento de la estructura del concierto con solista por parte de Vivaldi, que su desarrollo culminó con los Conciertos de Brandenburgo de J.S. Bach.

En el Siglo XX volvió a aparecer el interés por la obra de Vivaldi. Mencionemos a Antonio Fanna, Gian Francesco Malipiero, Angelo Ephrikian, y en especial Alfred Einstein quienes han difundido, editado y grabado en disco las obras de Vivaldi, muchas veces partiendo de manuscritos originales del compositor.

Caricatura de Vivaldi Il prete rosso de Pier

Leone Ghezzi (1723)

Sus formas Musicales

Desde los exóticos concerti da camera, compuestos para la corte de Mantua hasta los inquietantes conciertos para violín de su última época, además de otras decenas de piezas concertantes, la música barroca italiana de Vivaldi, ofrecen contrastes sutiles y emociones refinadas. La importancia de sus composiciones, radica en haber consolidado la estructura del concierto como género. Mientras Torelli y Corelli entre otros habían planteado el diálogo entre solista y orquesta, fue Vivaldi quien la estructuró de una manera más compacta. La forma ternaria simple, con Exposición del Tema, Desarrollo y Reexposición del Tema, fue la base de esta novedosa estructura.

1. EXPOSICIÓN. El tema o idea principal, presentado en la Exposición en la tonalidad base.

2. DESARROLLO. En esta sección, el tema, es transformado armónica, rítmica y melódicamente. Se alterna la participación del solista (o los solistas), con la presentación abreviada del Tema (en otras tonalidades) por parte de la orquesta.

3. REEXPOSICIÓN. Finalmente, reaparece el tema inicial en la tonalidad original, cerrando la forma ternaria.

Esta forma musical, perfeccionada del "ritornello", se utilizó para los dos movimientos rápidos del concierto con solista (I y III), mientras el segundo, de carácter lento, podía estar en forma binaria, o ternaria, siendo el solista el que prevalece. Esta forma se difundió entre los compositores de diversos países, donde se fue aplicando progresivamente en conciertos para diversos instrumentos. La reputación de Vivaldi, se impuso asimismo en Alemania, donde Johann Sebastian Bach analizó y transcribió, desarrollando sus composiciones instrumentales, creando arreglos de sus obras para ser interpretadas en instrumentos de teclado. Bach desarrolló aún más la forma establecida por Vivaldi, aplicando nuevos principios como la polifonía, y el uso de dos secciones en la exposición del tema. (Forma Ternaria Compuesta).

CONCERTO GROSSO Y CONCERTO SOLI

Otra importante aportación del músico veneciano fue el desarrollo del Concierto para Solista, estructurado por el Solli, Ripieno y Bajo continuo (Tutti) que a diferencia de su antecesor el concierto grosso logra un desarrollo contrapuntístico y armónico más fluido. Vivaldi compuso desde conciertos para un solista hasta mas de una docena de solistas. Esta forma musical barroca es una redistribución de las fuerzas orquestales del tutti y del ripieno en dos bloques fundamentalmente desiguales, que oponen un tutti masivo a un solista indomable, solli y orquesta se encuentran, se entremezclan o chocan en todas sus obras concertantes, el solista instrumental de los conciertos vivaldianos no deja nunca de ilustrar la lucha perpetua del solitario contra un grupo al que desea eludir y penetrar, seducir y dominar al mismo tiempo.

Sus Obras

OPERAS

L'Adelaide

Alvida, regina dei Goti

Agrippa

Aristide

Armida al campo d'Egitto

Arsilda, regina di Ponto

L'Atenaide o sia Gli affetti generosi

Bajazet (Tamerlano)

La candace o siano Li veri amici

La costanza trionfante degli amori e degli odii

Cunegonda

Doriclea

Dorilla in Tempe

Ercole su 'l Termodonte

Farnace
La fede tradita e vendicata
Feraspe
La fida Ninfa
Filippo re di Macedonia
Ginevra principessa di Scozia
Il giustino
Griselda
L'incoronazione di Dario
Gli inganni per vendetta
L'inganno trionfante in amore
Ipermestra
Motezuma
Nerone fatto Cesare
L'Olimpiade
L'Oracolo in Messenia
Orlando finto pazzo
Orlando furioso
Ottone in Villa
Rosilena ed Oronta
Rosmira
Scanderbeg
Semiramide
La Silvia
Siroe, re di Persia
Teuzzone
Tieteberga
Tito Manlio
La verità in cimento
La virtù trionfante dell'amore e dell'odio
Il giorno felice

MUSICA INSTRUMENTAL

Conciertos

228 conciertos para violín

38 conciertos para fagot

27 conciertos para violonchelo

25 conciertos para flauta dulce o travesera

23 conciertos para oboe

6 conciertos para viola d'amore

1 concierto para mandolina

25 dobles conciertos para dos violines

4 dobles conciertos para violín y violoncello

3 dobles conciertos para dos oboes

2 dobles conciertos para dos trompas

1 doble concierto para dos trompetas

1 doble concierto para dos violoncellos

1 doble concierto para viola d'amore y laúd

1 doble concierto para dos mandolinas

1 doble concierto para dos flautas

1 doble concierto para oboe y fagot

47 conciertos para tres o más instrumentos

así como conciertos de cámara, donde todos los instrumentos tienen carácter solista.