

Els Madrigals de Monteverdi V

Dilluns 10 de juny del 2024, a les 19.30h
Al Foyer del Gran Teatre del Liceu

CONCERT *Temporada 2023-2024*

Amb el suport de

Consolato Generale d'Italia
Barcelona

**Gran Teatre
del Liceu**

Fitxa artística

Formació Concerto Italiano

Monica Piccinini

Sonia Tedla

Sopranos

Maria-Chiara-Gallo

Mezzosoprano

Andres-Montilla

Alto / Tenor

Raffaele Giordani

Tenor

Gabriele Lombardi

Baix

Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini, director

Gran Teatre
del Liceu

Programa

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Il quarto libro de' madrigali a cinque voci
Venezia, 1603

“Ah, dolente partita!”

“Cor mio, mentre vi miro”

“Cor mio, non mori? E mori!”

“Sfoga con le stelle”

“Volgea l'anima mia soavemente”

“Anima mia, perdona” [prima parte]

“Che se tu sei il cor mio” [seconda parte]

“Luci serene e chiare”

“La piaga c'ho nel core”

“Voi pur da me partite, anima dura”

[Pausa]

“A un giro sol de' begl'occhi lucenti”

“Ohime, se tanto amate”

“Io mi son giovinetta”

“Quell'augellin, che canta”

“Non più guerra, pietate”

“Sì, ch'io vorrei morire”

“Anima dolorosa, che vivendo”

“Anima del cor mio”

“Longe da te, cor mio”

“Piagne e sospira”

Durada total aproximada: 1 h 10 min

(espectacle sense pausa)

**Gran Teatre
del Liceu**

Els madrigals de Monteverdi, catàleg imprescindible dins la història de la música, representen la culminació d'un gènere, però en la seva evolució també encarnen el naixement d'un altre gènere nou: l'òpera. Agrupats en nou llibres i publicats entre el 1587 i el 1651, continuem aquest esplèndid viatge per aquest corpus entès com un exercici de protoòpera i un teatre de les emocions.

Amb aquest quart llibre, publicat a Venècia l'any 1603 i dedicat al Duc de Ferrara, Alfonso II d'Este, el compositor volia traslladar-se a la cort de Ferrara, una de les més refinades de tota Europa.

A partir de textos de Gian Battista Guarini, Ottavio Rinuccini i Giovanni Boccaccio, Monteverdi crea un recull ambiciós i innovador on comença a visualitzar-se l'estil declamat, que anirà desenvolupant-se.

Rinaldo Alessandrini, director, clavecinista i una autèntica autoritat en el compositor, serà el guia en els camins d'aquest fascinant i frondós univers ple de miniatures precioses. La paraula, la música, la declamació o l'estil concitato ens situaran davant de les primeres temptatives de representar les passions humanes mitjançant text i harmonia.

Programa

Ah, dolente partita!

ah, fin de la mia vita!
da te parto, e non moro? E pur i' provo
la pena de la morte,
e sento nel partire
un vivace morire,
che dà vita al dolore
per far che moia immortalmente il core.

(Giovanni Battista Guarini, Pastor fido,
atto III, scena III)

Cor mio, mentre vi miro,

visibilmente mi trasformo in voi,
e, trasformato poi,
in un solo sospir l'anima spiro.
O bellezza mortale,
O bellezza vitale,
poiché sí tosto un core
per te rinasce, e per te nato more!

(Giovanni Battista Guarini)

Cor mio, non mori? E mori!

L'idolo tuo, ch'è tolto
a te, fia tosto in altrui braccia accolto.
Deh, spezzati mio core!
Lascia, lascia con l'aura anco l'ardore;
ch'esser non può che ti riserbi in vita
senza speme ed aita.
Su, mio cor, mori! Io moro, io vado; a Dio,
dolcissimo ben mio.

(Anonimo)

Sfogava con le stelle

un infermo d'amore
sotto notturno cielo il suo dolore.
E dicea fisso in loro:
«O imagini belle
de l'idol mio ch'adoro,
sì com'a me mostrate,
mentre così splendete,
la sua rara beltate,
così mostraste a lei
i vivi ardori miei:
la fareste col vostr'aureo sembiante
pietosa sì come me fate amante».

(Anonimo)

Volgea l'anima mia soavemente

quel suo caro, e lucente
sguardo, tutto beltà, tutto desire,
verso me scintillando, e pareva dire:
«Damm'il tuo cor, ché non altronde io
vivo.»
E mentre il cor sen vola ove l'invita
quella beltà infinita,
sospirando gridai: «Misero, e privo
del cor, chi mi dà vita?»
Mi rispos'ella in un sospir d'amore:
«Io, che son il tuo core.»

(Giovanni Battista Guarini)

Anima mia, perdona

a chi t'è cruda sol dove pietosa
esser non può; perdona a questa, [solo]
nei detti e nel sembiante,
rigida tua nemica,
ma nel core pietosissima amante;
e, se pur hai desio di vendicarti,
deh! qual vendetta aver puoi tu maggiore
del tuo proprio dolore?

Che se tu se' il cor mio,

come se' pur malgrado
del ciel e de la terra,
qualor piangi e sospiri,
quelle lagrime tue son il mio sangue,
quei sospir il mio spirto
e quelle pen'e quel dolor che senti
son miei, non tuoi, tormenti.

(Giovanni Battista Guarini, Pastor Fido,
atto III, scena IV)

Luci serene e chiare,

Voi m'incendete, voi, ma prova il core
Nell'incendio, diletto, non dolore.
Dolci parole e care,
Voi mi ferite, voi, ma prova il petto
Non dolor nella piaga, ma diletto.
O miracol d'Amore!
Alma che è tutta foco e tutta sangue
Si strugge e non si duol, more e non
langue.

(Ridolfo Arlotti)

La piaga c'ho nel core,

donna, onde lieta sei,
colpo è de gl'occhi tuoi, colpa de i miei.
Gl'occhi miei ti miraro,
gl'occhi tuoi mi piagaro.
Ma come avvien che sia
comune il fallo e sol la pena mia?

(Aurelio Gatti)

Voi pur da me partite, anima dura,

né vi duol il partire.
Ohimè! quest'è un morire
crucele, e voi gioite?
Quest'è vicino aver l'ora suprema,
e voi non lo sentite?
Oh meraviglia di durezza estrema:
esser alma d'un core
e separarsi, e non sentir dolore!

(Giovanni Battista Guarini)

A un giro sol de' begl'occhi lucenti

ride l'aria d'intorno,
e 'l mar s'acqueta e i venti,
e si fa il ciel d'un altro lume adorno.
Sol io le luci ho lagrimose e meste.
Certo quando nascete
cos' crudel e ria,
nacque la morte mia.

(Giovanni Battista Guarini)

Ohimè, se tanto amate

di sentir dir “Ohimè”, deh, perché fate
chi dice “Ohimè” morire?
S’io moro, un sol potrete
languido e doloroso “Ohimè” sentire.
Ma se, cor mio, volete
che vita habbia da voi, e voi da me,
avrete mill’ e mille dolci “Ohimè”.

(Giovanni Battista Guarini)

<Io mi son giovinetta,

e rido e canto alla stagion novella»,
cantava la mia dolce pastorella.
Quando, subitamente
a quel canto, il cor mio
cantò, quasi augellin vago e ridente:
«Son giovinetto anch’io,
e rido e canto alla gentil e bella
primavera d’Amore
che ne’ begli occhi tuoi fiorisce». Ed ella:
«Fuggi, se saggio sei (disse) l’ardore;
fuggi, ch’in questi rai
primavera per te non sarà mai».

(Anonimo)

Quell’augellin, che canta

Si dolcemente e lascivetto vola
Hor da l’abete al faggio
Et hor dal faggio al mirto,
S’havesse humano spirito,
Direbb’: “Ardo d’amore, ardo d’amore!”
Ma ben arde nel core,
E chiam’ il suo desio
Che li rispond’: “Ardo d’amor anch’ io!”
Che sii tu benedetto,
Amoroso, gentil, vago augelletto!

(Giovanni Battista Guarini, Pastor fido,
atto I, scena I)

Non piú guerra, pietate,

occhi miei belli, occhi miei trionfanti!
A che v’armate
contr’un cor ch’è già preso, e vi si rende?
Ancidete i rubelli,
ancidete chi s’arma e si difende,
non chi, vinto, v’adora.
Volete voi ch’io mora?
Morro pur vostro; e del morir l’affanno
sentirò sí, ma sarà vostr’ il danno.

(Giovanni Battista Guarini)

Sì, ch’io vorrei morire,

ora ch’io bacio, amore,
la bella bocca del mio amato core.
Ahi, cara e dolce lingua,
datemi tanto umore,
che di dolcezza in questo sen’ m’estingua!
Ahi, vita mia, a questo bianco seno,
deh, stringetemi fin ch’io venga meno!
Ahi, bocca! Ahi, baci! Ahi, lingua! Torn’ a
dire:
“Sì, ch’io vorrei morire!”

(Maurizio Moro)

Anima dolorosa, che vivendo

tanto peni e tormenti
quant’odi e parli e pensi e miri e senti,
ancor spiri? Che speri? Ancor dimori
in questa viva morte, in quest’inferno
de le tue pene eterno?

**Gran Teatre
del Liceu**

Mori, misera, mori!

Che tardi piú? che fai?
Perché, mort'al piacer, vivi al martire?
Perché vivi al morire?
Consuma il duol che ti consuma omai,
di questa morte che par vita uscendo.
Mori, meschina, al tuo morir morendo!

(Anonimo)

Anima del cor mio,

Poi che da me, misera me, ti parti,
S'ami confort' alcun a' miei martiri,
Non isdegnar ch'almen ti segu'anch'io,
Solo co' miei sospiri
E sol per rimembrarti
ch'in tante pen'è cosi fiero scempio
Vivrò d'amor di vera fed'empio.

(Anonimo)

Longe da te, cor mio,

struggomi di dolore,
di dolcezza e d'amore.
Ma torna omai, deh, torna! E se'l destino
strugger vorammi ancor a te vicino,
sfavilli e splenda il tuo bel lume amato,
ch'io n'arda e mora; e morirò beato.

(Anonimo)

Piagn' e sospira; e quand' i caldi raggi

fuggon le gregi a la dolce ombr' assise,
ne la scorza de' pini o pur de' faggi
segnò l'amato nome in mille guise;
e de la sua fortuna i gravi oltraggi
e i vari casi in dura scorza incise.
E in rilegendo poi le proprie note
spargea di pianto le vermiglie gote.

(Torquato Tasso, La Gerusalemme conquistata)

