

# Los Madrigales de Monteverdi I

7 de noviembre de 2021, a las 18h  
Sala Foyer

CONCIERTO *Temporada 2021-2022*

Con el apoyo de



**Liceu**  
Opera  
Barcelona

## Ficha artística

Monica Piccinini, Sonia Tedla  
Sopranos

Hugo Bolivar  
Contratenor

Andres Montilla, Riccardo Pisani,  
Roberto Rilievi  
Tenores

Gabriele Lombardi, Salvo Vitale  
Bajos

Boris Begelman, Antonio De Secondi  
Violín

Ettore Belli, Teresa Ceccato  
Viola

Ludovico Minasi  
Violonchelo

Luca Cola  
Contrabajo

Ugo Di Giovanni & Franco Pavan  
Tiorba

Mara Galassi  
Arpa

Ana Nicolás  
Percusión

Salvatore Carchiolo  
Clavicémbalo

Rinaldo Alessandrini  
Clavicémbalo

### Concerto Italiano

**Rinaldo Alessandrini**, director

Consulte las  
biografías  
haciendo clic  
en el nombre



## Programa

**Claudio Monteverdi** (1567 1643)  
**Madrigali Guerrieri** (Octavo libro, 1638)

### Primera parte

Sinfonía

“Altri canti d’Amor” a seis voces y cuatro violas

“Hor ch’el ciel e la terra –  
Così sol d’una chiara fonte viva”  
a seis voces y dos violines

“Gira il nemico insidioso” a tres voces

“Se vittorie si belle” a dos tenores

“Armato il cor” a dos tenores

“Ogni amante è guerrier” a tres voces

“Ardo, avvampo, accorrete” a ocho voces y dos violines

[pausa 10 min]

### Segunda parte

*Il Combattimento di Tancredi e Clorinda*  
(Riccardo Pisani, texto – Monica Piccinini, Clorinda – Gabriele Lombardi, Tancredi)

Introduzione al ballo “Volgendo il ciel” –  
Ballo “Movete al mio bel suon”  
a cinco voces y dos violines  
(Roberto Rilievi, poeta)

Duración total aproximada:

**1 h y 30 min**



175

Liceu  
Opera  
Barcelona



## Comentario del *Libro VIII* de Madrigales de Monteverdi

“Considero que nuestras pasiones o afectos principales son tres: ira, templanza y humildad, como bien afirman los mejores filósofos (...). El arte de la música apunta a estos tres en sus términos de agitado, suave y moderado (*concitato, molle* y *temperato*). No he podido encontrar en todas las obras de compositores anteriores ejemplos del género agitado, pero sí del suave y del moderado; de todos modos, es un género ya descrito por Platón en el tercer libro de la Retórica. (...) Me parece bien hacer saber que partió de mí la investigación y primera prueba de este género tan necesario en el arte musical —imperfecto hasta ahora—, ya que solo tenía los géneros moderado y suave.”

Con estas palabras extraídas del prólogo de su *Libro VIII* de madrigales, Monteverdi se convertirá en el primer compositor en desarrollar el género *concitato*, como ejemplo de agitación y dramatismo, de la plasmación de los afectos mediante recursos vocales. La rápida repetición de una misma nota, las tensiones instrumentales y la realización de amplios trinos confieren una expresión musical que se mueve entre el amor y la ira, tan adecuada para titular el libro como Madrigales guerreros y amorosos.

El *Libro VIII* de madrigales se publicó en 1638 en plena guerra de los Treinta Años y con una República di Venezia que a los inicios de aquella década se vio severamente afectada por la pandemia de peste. A los 71 años, Monteverdi seguía ocupando el cargo de maestro de coro y director de la Basílica de San Marcos y ya había abordado el género madrigalesco cincuenta años atrás, cuando en 1587 publicó su primer libro.

En el decurso de la evolución de los madrigales, el estilo polifónico renacentista dará paso a la monodia con la utilización de disonancias sin preparación ejecutadas en las partes fuertes de compás y la relevancia de las voces extremas sobre las centrales. “Una manera moderna de composición con el consentimiento de la razón y los sentidos”, escribía Monteverdi a raíz de la disputa con Giovanni Artusi motivada por el tratamiento de disonancias del madrigal del “Cruda Amarilli” perteneciente al *Libro V*. Estos aspectos quedarían ya patentes en el *Libro VI* y, sobre todo, en el *Libro VII*, en que la monodia y un nuevo lenguaje armónico jugarían un papel determinante.

Petrarca (“Hor ch’el ciel”), Tasso (*Il combattimento*), Marino (“Altri canti di Marte”), Guarini y Rinuccini (“Non havea Febo ancor” —con “Il lamento della ninfa”— o *Il ballo delle Ingrate*) son los poetas escogidos para esta colección, dedicada en un primer momento al emperador Fernando II, que moriría mientras se estaba imprimiendo el *Libro VIII*. Sucedido por su hijo Fernando III, Monteverdi cambiaría la dedicatoria escribiendo en el prólogo “a los pies del hijo, un regalo previsto inicialmente para el padre”.

Estructurado en dos partes —*Madrigales guerreros* y *Madrigales amorosos*—, el *Libro VIII* se inicia con “Altri canti d’Amor”, ejemplo del *genere concitato*, al que seguirá el soneto de Petrarca “Hor ch’ell ciel e la terra e’l vento tace”, en el que se concilian los tres géneros.

Dentro del *Libro VIII* encontramos dos obras maestras de Monteverdi. Las emociones contenidas en el celeberrimo “Lamento della ninfa”, que llora por el abandono de su amante, se desarrollan en un recitativo dramático sobre un bajo armónico simple en que la ninfa “qual va cantato a tempo dell’affetto del animo”. La melodía, que sobresale por encima de tres voces masculinas, discurre sobre una armonía en bajo *ostinato* —que constituirá el bajo de *lamento* que tanta influencia tendrá en arias barrocas tan sobrecogedoras como “When I’m Laid in Earth” o “Caro mio ben”— y del que nos podría parecer precursor el famoso “Lasciatemi morire” de la *Arianna* del propio Monteverdi de 1608.

Escrito en 1624, *Il combattimento di Tancredi e Clorinda* es un ejemplo de *stile rappresentativo* y que adopta el estilo *concitato*. Para crear este espíritu sobrecogedor, Monteverdi recurre, en cuanto a la instrumentación, a efectos tan innovadores como el *pizzicato* o el *trémolo*.

El *Libro VIII* concluye con otra joya monteverdiana del género representativo: el ballet semidramático, “Il ballo delle ingrato”, que fue estrenado en Mantua en mayo de 1608, un año después de *L’Orfeo*. A las puertas del Hades, Venus y Cupido visitan a Plutón; las flechas lanzadas por Cupido no son efectivas entre unas mujeres que ahora rechazan a sus amantes. Cupido pide a Plutón que muestre a estas mujeres el destino que les espera tras la muerte. Un *lamento* “Aer sereno e puro, Addio per sempre!” culmina estos *Madrigales guerreros y amorosos* de sublime e innovadora música.

**Lluís Trullén**

Crítico musical

175

**Liceu**  
Opera  
Barcelona