

Los Madrigales de Monteverdi III

Martes 22 de noviembre del 2022, a las 20h
En el Foyer del Gran Teatre del Liceu

CONCIERTO *Temporada 2022-2023*

Con el apoyo de

Consolato Generale d'Italia
Barcellona

Liceu
Opera
Barcelona

Ficha artística

Monica Piccinini

Sonia Tedla

Sopranos

Andres Montilla

Alto

Raffaele Giordani

Roberto Rilievi

Tenores

Gabriele Lombardi

Bajo

Ugo Di Giovanni

Tiorba

Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini, director

Liceu
Opera
Barcelona

Programa

Claudio Monteverdi (1567-1643)

**Il secondo libro de madrigali
a cinque voci**

Primera parte

1. Non si levava ancor l'alba novella –
E dice l'una sospirando allora
2. Bevea Fillide mia
3. Dolcissimi legami
4. Non giacinti o narcisi
5. Intorno a due vermiglie e vaghe labbra
6. Non sono in queste rive
7. Tutte le bocche belle
8. Donna, nel mio ritorno
9. Quell'ombra essere vorrei
10. S'andasse Amor a caccia

(Giambattista Marino)

Segunda parte

11. Mentr'io mirava fiso
12. Ecco mormorar l'onde
13. Dolcemente dormiva la mia Clori
14. Se tu mi lassi, perfida, tuo danno
15. La bocca one l'asprissime parole
16. Crudel, perché mi fuggi
17. Questo specchio ti dono
18. Non m'è grave il morire
19. Ti spontò l'ali Amor
20. Cantai un tempo

Duración total aproximada: 1 h y 20 min

Primera parte: **35 min**

Pausa: **10 min**

Segunda parte: **35 min**

L 175

Liceu
Opera
Barcelona

Libro segundo de *Madrigales de Monteverdi*

Il secondo libro de madrigali a cinque voci de Monteverdi representa un triunfo del refinamiento del canto polifónico captando los colores y sonidos de la naturaleza evocada en las imágenes poéticas descritas por Torquato Tasso, Casoni, Alberti o el humanista Pietro Bembo. Con el primer barroco aún en estado incipiente, Monteverdi logra el triunfo en la descripción visual de la naturaleza mediante una música heredera de todo el legado renacentista. Publicado en 1590, este segundo libro toma un estilo vinculado al polifonismo del gran madrigalista del Cinquecento Luca Marenzio y en el mismo se elabora una música profundamente emotiva y pura. Fiel a la palabra poética, Monteverdi sigue los cánones estéticos de la *prima prattica*, el *stile antico*, propio del Renacimiento tardío, en contraposición al manierismo que empleará posteriormente en la *seconda prattica*, más libre en el uso de la armonía y polifonía.

En la portada de la publicación del segundo libro aparecería por última vez como discípulo de Marco Antonio Ingegneri, maestro de capilla del Duomo de Cremona –ciudad natal de Monteverdi– y su dedicatoria tiene como destinatario a Giacomo Riccardi, presidente del Senado milanés. Poco tiempo después Monteverdi será contratado como *suonatore da viola* en la fastuosa corte del duque Vincenzo Gonzaga de Mantua y la influencia legada por el gran madrigalista Giaches de Wert (fallecido en 1596), flamenco, pero de estilo italianizado, se evidenciará también en su obra con unos cambios estéticos ya patentes en los efectos dramáticos en siguientes libros de *Madrigales*.

Unos veinte madrigales musicados sobre poemas de Casoni, Bentivoglio, Bembo, además de algunos anónimos, y mayoritariamente de Torquato Tasso (fallecido en 1595), conforman este segundo volumen. Homaje a la naturaleza, también un canto al amor, *Il secondo libro de madrigali a cinque voci* ha sido en numerosas ocasiones definido como «metáfora visual»: la descripción del canto de los pájaros, del amanecer, de los ríos... se ha elevado con una música de bellísima pureza escrita a cinco voces y compuesta en la plena juventud de Monteverdi.

Entre madrigales muy cautivadores, como *S'andasse Amor a caccia*, *Dolcemente dormiva la mia Clori*, *Non si levava ancor l'alba novella*, sobresale *Ecco mormorar l'onde*, plena conjunción entre texto y música para zambullirnos en la naturaleza. Utiliza la polifonía con el recurso imitativo del canon cuando las voces masculinas «ondulan» en el verso «Ecco mormorar l'onde», mientras las voces femeninas describen delicadamente el amanecer *-l'aura mattutina-* y con una *caccia* evocan el canto de los pájaros *-vagh'augelli-*.

Escritura musical al servicio de la palabra, retrato fiel de la naturaleza explicitada en la poesía siguiendo los postulados de la *prima prattica*, la plástica musical de Monteverdi plasmará todo el sentido de la poesía para guiarnos en este segundo libro por un lienzo madrigalesco evocador de la naturaleza.

Lluís Trullén

Crítico musical

15 175

Liceu
Opera
Barcelona

Secondo libro de' Madrigali

Non si levava ancor l'alba novella,
né spiegavan le piume
gli augelli al novo lume,
ma fiammeggiava l'amorosa stella,
quando i duo vaghi, e leggiadretti amanti,
ch'una felice notte aggiunse insieme
come acanto si volge in vari giri,
divise il novo raggio; e i dolci pianti
nell'accoglienze estreme,
mescolavan con baci e con sospiri
mille ardenti pensier, mille desiri.
Mille voglie non paghe,
in quelle luci vaghe,
scopria quest'alma innamorata, e quella.

E dicea l'una sospirando allora:

"Anima, a dio", con languide parole.
E l'altra: "Vita, a dio", le rispondea,
"a dio, rimanti". E non partiansi ancora
innanzi al novo sole.
E inanzi a l'alba che nel ciel sorgea,
e questa e quella impallidir vedea
le bellissime rose
ne le labr'amorose,
e gl'occhi scintillar come facella.
E come d'alma che si parta e svella,
fu la partenza loro:
"A dio che parto e moro!"
Dolce languir, dolce partita e fella.

(Torquato Tasso, Rime d'amore, 379)

Gioie di Rime, Venezia 1587

Bevea Fillide mia,
e nel ber dolcemente
baci al dolce liquor porgea sovente.
Tutto quel che rimase
lieta mi diede poi,
misto con baci suoi:
io 'l bevo, e non so come bevo amore,
che dolcemente anch'ei mi bacia il core.

*(Girolamo Casoni, Scelta di rime,
Milano 1590)*

Dolcissimi legami

di parole amorose,
chi mi legò da scherzo, e non mi scioglie?
Così egli dunque scherza, e così coglie?
Così l'alme legate
sono ne le catene insidiose?
Almen chi s'è m'allaccia,
mi legghi ancor fra quelle dolci braccia.

(Torquato Tasso, Rime d'amore, 339)

Gioie di Rime, Venezia 1587

Non giacinti o narcisi,

ma piccioletti fior siamo, che Amore
manda a voi, di beltà candido fiore.
Oh, se il sol de' vostri occhi,
pur un poco ne tocchi,
saran vil alghe poi
e narcisi e giacinti a fronte a noi!

*(Girolamo Casoni, Scelta di
rime, Milano 1590)*

175

Liceu
Opera
Barcelona

Intorno a due vermiglie e vaghe labbra,

di cui rose più belle
non ha la Primavera,
volan soavi baci a schiera a schiera.
E son più ch'a le stelle
in ciel puro e sereno,
più ch'a le gemme de la terra in seno.
Motti sonori od amorosi o casti,
tra tanti un mi negasti,
spietato un bacio solo,
tu, che non spieghi a volo,
Amor, insidiando a baci,
sì come augei rapaci
che, sol imaginando han già rapita
quest'alma e questa vita.
Tendi l'insidie, tendi,
et un almen tra mille ardito prendi.

(Anonimo)

Non sono in queste rive

fiori così vermigli
come le labbra de la donna mia,
né 'l suon de l'aure estive,
tra fonti e rose e gigli,
fa del suo canto più dolce armonia.
Canto che m'ardi e piaci,
t'interrompano solo i nostri baci!

(Torquato Tasso, Rime d'amore, 399)

Gioie di Rime, Venezia 1587

Tutte le bocche belle

in questo nero volto, ai baci sfida
la mia nemica infida.
Restanvi i baci impressi,
quasi amorose stelle,
nel vago oscuro velo
onde s'amanta il cielo.
Oh, perchè non poss'io cangiarmi in lui?
Ch'intorno a gli occhi miei
per mille baci, mille stelle avrei.

*(Filippo Alberti, Le piacevoli rime,
Milano 1585)*

Donna, nel mio ritorno

il mio pensiero, a cui nulla pon freno,
precorre dove il cielo è più sereno,
e se ne vien a far con voi soggiorno;
né da voi si diparte
 giammai la notte e'l giorno,
perché l'annoia ciascun'altra parte.
Onde, sol per virtù del pensier mio,
mentre ne vengo a voi, con voi son io.

(Torquato Tasso, Rime d'amore, 157)

Gioie di Rime, Venezia 1587

Quell'ombra esser vorrei

che il dì vi segue, leggiadretta e bella,
che se or son servo, io sarei vostra
ancella.

E quando parte il sole,
m'asconderei sotto quei bianchi panni:
lasso, ben negli affanni,
ombra ignuda d'uom vivo, Amor, mi fai,
ma non mi giungi a la mia donna mai.

(Girolamo Casoni, Rime, Pavia 1565)

S'andasse Amor a caccia,

Grechino a laccio avria per suo diletto,
e de le dame seguiria la traccia:
ché vago e pargoletto
è questo come quello,
e leggiadrett'e bello.
Vezzoso Grechino,
se pur vuol tuo destino
ch'egli sia cacciatore,
prendi costei, mentr'ella fugge Amore.

(Torquato Tasso, Rime)

Mentre'io mirava fiso

de la mia donna gli occhi ardenti e e belli,
due vaghi spiritelli
fiammeggiando ne usciro a l'improvviso,
e leggiadretti e snelli,
facendo mille scherzi e mille giri,
mille fughe d'intorno
e mille agguati dentro al seno adorno,

mi trassero dal cor mille sospiri:
onde, con dolci ed amorosi lai
«Pietà, pietà», gridai.

(Torquato Tasso, Rime d'amore, 298)

Delle Rime et Prose.... Venezia 1586

Ecco mormorar l'onde

e tremolar le fronde
a l'aura mattutina e gli arboscelli.
E sovra i verdi rami i vaghi augelli
cantar soavemente,
e rider l'oriente.
Ecco già l'alba appare
e si specchia nel mare,
e rasserena il cielo,
e imperla il dolce gelo,
e gli alti monti indora.
Oh, bella e vaga Aurora,
L'aura è tua messaggera, e tu de l'aura,
ch'ogni arso cor ristaura.

(Torquato Tasso, Rime d'amore, 143)

Dolcemente dormiva la mia Clori,

e intorno al suo bel volto
givan scherzando i pargoletti Amori.
Mirav'io, da me tolto,
con gran diletto lei,
quando dir mi sentii: « Stolto, che fai?
Tempo perduto non s'acquista mai.»
Allor io mi chinai, così pian piano,
e baciandole il viso
provai quanta dolcezza ha il paradiso.

(Torquato Tasso, Rime d'amore, 376)

Delle Rime et Prose.... Venezia 1586

Se tu mi lassi, perfida, tuo danno:

non ti pensar che sia
misera senza te la vita mia.
Misero ben sarei
se miseria io stimassi e non ventura
perder chi non mi cura,
e ricovrar quel che di me perdei.
Misera tu, che per novello amore
perdi quel fido core
ch'era piú tuo che tu di te non sei;
ma il tuo già non perd'io,
perché non fu mai mio.

(Torquato Tasso, Rime d'amore, 433)

Delle Rime et Prose.... Venezia 1586

La bocca, onde l'asprissime parole

solean uscir, ch'ir mi facean dolente,
vie più di quante mai fur sotto il sole,

or nutre l'alma mia soavemente
d'odor di fresche rose e di viole,
cui cede ogn'altro, che l'Arabia sente,
e d'ambrosia, e di nettare si pasce,
ché tra le perle, e i bei rubini nasce.

(Erocole Bentivoglio, Libro terzo delle rime, Venezia 1550)

Crudel, perché mi fuggi?

S'hai della morte mia tanto desio,
tu sei pur il cor mio,
credi tu, per fuggire,
crudel, farmi morire?
Ah! non si può morir senza dolore,
e doler non si può, chi non ha core.

(Giovanni Battista Guarini, Rime, Venezia 1598)

Questo specchio ti dono,

Rosa, tu dammi, or che l'età consente,
ch'io colga il tuo bel fior primo ridente.
Se ciò non voi, te mira,
cara fanciulla, ivi due volte, e poi,
oh, caduchi onor tuoi,
vermiglia in sul mattin, bella e gentile,
di sera ti vedrai pallida e vile.

(Girolamo Casoni, Scelta di rime, Milano 1590)

175

Liceu
Opera
Barcelona

Non m'è grave il morire,

donna, per acquetar vostro desire,
anzi il viver m'annoia,
sapendo esser voler vostro ch'io moia.

Ben morrei più contento,
s'io fossi innanzi a voi di vita spento,
e vi vedessi a sorte
lagrimar per pietà de la mia morte.

*(Bartolomeo Gottifreddi, Rime,
Venezia 1546)*

Ti spontò l'ali, Amor, la donna mia,

Acciò tu gissi solo
Nei suoi begli occhi a volo.
Mira se queste sono
Piume de l'ali tue, ch'io n'ebbi in dono:
Oh, perchè piangi, stolto?
Prendi le piume tue, ma taci pria
E gli occhi asciuga e 'l volto.
Ah, tel credevi, Amore?
Se voi le piume tue, rendemi il core.

*(Filippo Alberti, Le piacevoli rime,
Milano 1585)*

Cantai un tempo, e, se fu dolce il canto,

questo mi tacerò, ch'altri il sentiva;
or è ben giunta ogni mia festa a riva,
et ogni mio piacer rivolto in pianto.
Oh, fortunato chi raffrena in tanto
il suo desio, che riposato viva;
di riposo, di pace il mio mi priva:
così va, ch'in altrui pon fede tanto.

(Pietro Bembo, Rime, 45)

175

Liceu
Opera
Barcelona

This is the earth? Then I don't belong
here.

Who are you in the lighted window,
shadowed now by the flickering
leaves

of the wayfarer tree?

Can you survive where I won't last
beyond the first summer?

All night the slender branches of the
tree
shift and rustle at the bright window.
Explain my life to me, you who make
no sign,

though I call out to you in the night:
I am not like you, I have only
my body for a voice; I can't
disappear into silence—
And in the cold morning
over the dark surface of the earth
echoes of my voice drift,
whiteness steadily absorbed into
darkness

as though you were making a sign
after all
to convince me you too couldn't
survive here

or to show me you are not the light I
called to
but the blackness behind it.

Louise Glück ha hecho una selección
de sus propios poemas y versos
para todos los materiales de la
temporada 2022-23.

The White Rose, Louise Glück

175

Liceu
Opera
Barcelona