

Els Madrigals de Monteverdi VI

14 de maig del 2025
Al Foyer del Gran Teatre del Liceu

CONCERT *Temporada 2024-2025*

Amb el suport de



Consolato Generale d'Italia
Barcellona



**Gran Teatre
del Liceu**

Fitxa artística

Monica Piccinini

Soprano

Sonia Tedla

Soprano

Maria Chiara Gallo

Mezzosoprano

Andrés Montilla

Alto

Raffaele Giordani

Tenor

Gabriele Lombardi

Baix

Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini, director



Gran Teatre
del Liceu

Programa

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Il terzo libro de' madrigali a cinque voci

Venezia, 1592

La giovinetta pianta
Oh, come è gran martíre
Sovra tenere erbette
O dolce anima mia
Stracciami pur il core
O rossignuol
Se per stremo ardore
Vattene pur, crudel

PAUSA

O primavera
Perfidissimo volto
Ch'io non t'ami cor, mio?
Occhi, un tempo mia vita
Vivrò fra i miei tormenti e le mie cure
Lumi, miei cari
Rimanti in pace

Part I: **30 min** · Pausa: **15 min** · Part II: **30 min**

Durada total aproximada: **1 h 15 min**



**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 1587 i 1651, continuem aquest esplèndid viatge per aquest corpus entès com un exercici de protoòpera i un teatre de les emocions.

Amb aquest tercer llibre, publicat a Venècia l'any 1592 per Riccardo Amadino, constitueix la primera confirmació documental de l'estada del compositor a Màntua, on treballava com a viola a la cort de Vincenzo Gonzaga. En molts aspectes, aquesta nova col·lecció és un reflex de l'ambient cultural de la ciutat i també dels gustos del seu protector i mecenes. La tria dels textos literaris inclou autors de la cort de Ferrara com ara Giovanni Battista Guarini i Torquato Tasso.

Aquest *Terzo Libro* marca una fita en l'exploració de la vida interior de la paraula, que la música capta i amplifica amb una sensibilitat i força renovadores. D'altra banda, la plenitud contrapuntística d'alguns madrigals ens parla d'una certa culminació sobre les possibilitats de la *prima prattica*. Un llibre que mostra les màximes habilitats compositives del creador que buscava presentar obres

d'una escala més gran i un prodigiós equilibri entre tradició i innovació amb tant d'èxit en el seu temps que va obligar a fer-ne cinc reimpressions en dues dècades.

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

La giovinetta pianta

si fa più bell'al sole,
quando men arder suole.
Ma se fin dentro sente
il vivo raggio ardente,
dimostran fuor le scolorite spoglie
l'intern'ardor che la radice accoglie.
Così la verginella
amando si fa bella,
quand'Amor la lusinga, e non l'offende.
Ma se 'l suo vivo ardore
la penetra nel core,
dimostra la sembianza impallidita
ch'ardente è la radice de la vita.

(Anonimo)

Oh, come è gran martire

a celar suo desire,
quando con pura fede
s'ama chi non se'l crede.
Oh, soave mio ardore,
oh, giusto mio desio,
s'ognun ama il suo core,
e voi siete il cor mio,
allor non fia ch'io v'ami
quando sarà che viver più non brami.

(“Amore non creduto” Giovanni Battista Guarini, Rime, Bergamo 1587)

Sovra tenere erbetto e bianchi fiori

stava Filli sedendo
ne l'ombra d'un alloro,
quando le dissi: “Cara Filli, io moro.”
Ed ella a me volgendo
vergognosetta il viso,
frenò frangendo fra le rose il riso,

che per gioia dal core
credo ne trasse Amore.
Onde lieta mi disse:
“Baciami, Tirsi mio,
che per desir sento morirmi anch'io.”

(Anonimo)

O dolce anima mia, dunque è pur vero

che cangiando pensiero
per altrui m'abbandoni?
se cerchi un cor che più t'adori, et ami,
ingiustamente brami;
se cerchi lealtà, mira che fede,
amar quand'altrui doni
la mia cara mercede,
e la spietata tua dolce pietate.
Ma se cerchi beltate
non mirar me, cor mio, mira te stessa,
in questo volto, in questo cor impresso.

(Giovanni Battista Guarini, Rime, Bergamo 1587)



Gran Teatre
del Liceu

Stracciami pur il core;

ragion è ben, ingrato,
che se t'ho troppo amato
porti la pena del commess'errore.
Ma perché stracci fai de la mia fede?
Che colpa ha l'innocente
se la mia fiamma ardente
non merita mercede?
Ah, non la merta il mio fedel servire!
Ma straccia pur, crudele:
non può morir d'amor alma fedele!
Sorgerà nel morir quasi Fenice
la fede mia più bella e più felice.

(Giovanni Battista Guarini, Rime, Bergamo 1587)

O rossignuol, ch'in queste verdi fronde

sovrà il fugace rio fermarti suoli,
e forse a qualche noia ora t'involi,
dolce cantando al suon de le roch'onde,
alterna teco in note alte e profonde
la tua compagna, e par che ti consoli.
A me, perch'io mi struggo in pianto e duoli,
versi ad ogn'or nissun giammai risponde,
né di mio danno si sospira o geme.
Et te s'un dolor preme
può ristorar un altro piacer vivo,
ma io d'ogni mio ben son casso e privo.

(Pietro Bembo, Rime, Canzone XI, 1530)

Se per estremo ardore

morir potesse un core,
saria ben arso il mio,
fra tant' incendio rio;
ma come salamandra nel mio foco
vivo per la mia donna, in festa e in gioco,

e se m'avvien tal'ora
che per dolcezza io mora,
mercè d'Amor, risorgo qual Fenice
sol per viver ardendo ogn'hor felice.

(Giovanni Battista Guarini)

“Vattene pur, crudel, con quella pace

che lasci a me; vattene, iniquo, omai.
Me tosto ignudo spirto, ombra seguace
indivisibilmente a tergo avrai.
Nova Furia, co' serpi e con la face
tanto t'agiterò quanto t'amai.
E s'è destin ch'esca del mar, che schivi
li scogli e l'onde e che a la pugna arrivi,
Là, tra 'l sangue e le morti, egro giacente,
mi pagherai le pene, empio guerriero.
Per nome Armida chiamerai sovente
ne gli ultimi singulti: udir ciò spero.”
Or qui mancò lo spirto a la dolente,
né quest'ultimo suono espresse intero;
e cadde tramortita e si diffuse
di gelato sudore, e i lumi chiuse.
Poi ch'ella in se tornò, deserto e muto
quanto mirar poté d'intorno scorse.
“Ito se n'è pur” disse, “ed ha potuto
me qui lasciar de la mia vita in forse?
Né un momento indugiò, né un breve aiuto
nel caso estremo il traditor mi porse?
Ed io pur anco l'amo, e in questo lido
invendicata ancor piango e m'assido?”

(Torquato Tasso, La Gerusalemme liberata, XVI, 59, 60, 63)



O primavera, gioventù dell'anno,

bella madre de' fiori,
d'erbe novelle, e di novelli amori;
tu ben, lasso, ritorni,
ma senza i cari giorni
de le speranze mie;
ché del perduto mio caro tesoro
la rimembranza misera, e dolente,
tu ben sei quella,
ch'eri pur dianzi sì vezzosa e bella.
Ma non son io quel che già un tempo fui,
sì caro a gli occhi altrui.

(Battista Guarini, Pastor fido, Mirtillo III, I)

Perfidissimo volto,

ben l'usata bellezza in te si vede,
ma non l'usata fede.
Già mi parevi dir: "Quest'amorose
luci, che dolcemente
rivolgo a te, sì belle e sì pietose,
prima vedrai tu spente,
che sia spento il desio che a te le gira."
Ahi, che spento è'l desio,
ma non è spento quel per cui sospira
l'abbandonato core!
O volto troppo vago e troppo rio,
perché se perdi amore
non perdi ancor' vaghezza,
o non hai pari alla beltà fermezza?

("Bellezza disleale" Giovanni Battista Guarini, Rime, Bergamo 1587)

Ch'io non t'ami, cor mio?

Ch'io non sia la tua vita, e tu la mia?
Che per novo desio
e per nova speranza i' t'abbandoni?
Prima che questo sia
morte non mi perdoni;
ma se tu sei quel cor' onde la vita
m'è sì dolce e gradita,
fonte d'ogni mio ben, d'ogni desire,
come poss'io lasciarti e non morire?

("Amor costante" Giovanni Battista Guarini, Rime, Venezia 1598)

Occhi, un tempo mia vita;

occhi, di questo cor fido sostegno,
voi mi negate, ahimè, l'usata aita?
Tempo è ben di morire; a che più tardo?
A che torcete il guardo?
Forse per non mirar come v'adoro?
Mirate almen ch'io moro.

("Cangiati sguardi" Giovanni Battista Guarini, Della nova scelta di rime, Casalmaggiore 1590)



Vivrò fra i miei tormenti e le mie cure,

mie giuste furie, forsennato, errante;
paventerò l'ombre solinghe e scure
che 'l primo error mi recheranno innante,
e del sol che scoprí le mie sventure,
a schivo ed in orrore avrò il sembiante.
Temerò me medesimo; e da me stesso
sempre fuggendo, avrò me sempre
appresso.

Ma dove, oh lasso me!, dove restaro
le reliquie del corpo e bello e casto?
Ciò ch'in lui sano i miei furor lasciaro,
dal furor de le fère è forse guasto.
Ahi, troppo nobil preda! Ahi, dolce e caro,
troppo e pur troppo prezioso pasto!
ahi, sfortunato! in cui l'ombre e le selve
irritaron me prima, e poi le belve.
Io pur verrò là dove sète; e voi
meco avrò, s'anco sète, amate spoglie.
Ma s'egli avvien che i vaghi membri suoi
stati sian cibo di ferine voglie,
vuò' che la bocca stessa anco me ingoi,
e 'l ventre chiuda me che lor raccoglie:
onorata per me tomba e felice,
ovunque sia, s'esser con lor mi lice.

(Torquato Tasso, La Gerusalemme
liberata, XII, 77-79)

Lumi, miei cari lumi,

che lampeggiate un sì veloce sguardo,
ch'a pena mira e fugge,
e poi torna sì tardo,
che 'l mio cor se ne strugge;
volgete a me, volgete
quei fuggitivi rai,
ch'oggetto non vedrete
in altra parte mai
con sì giusto desio,
che tanto vostro sia quanto son io.

(Giovanni Battista Guarini, Nova scelta di
rime, Bergamo 1592)

“Rimanti in pace” a la dolente e bella

Fillida, Tirsi sospirando disse.
“Rimanti, io me ne vo; tal mi prescrisse
legge, empio fato, aspra sorte e rubella.”
Ed ella, ora da l'una e l'altra stella
stillando amaro umore, i lumi affisse
né i lumi del suo Tirsi, e gli trafisse
il cor di pietosissime quadrella.
Ond'ei, di morte la sua faccia impressa,
disse: “Ahi, come n'andrò senza il mio sole,
di martir in martir, di doglie in doglie?”
Ed ella, da singhiozzi e pianti oppressa,
fievilmente formò queste parole:
“Deh, cara anima mia, chi mi ti toglie?”

(Livio Celiano, Rime, Bergamo 1587)

