

Los Madrigales de Monteverdi IV

Viernes 14 de abril del 2023, 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

Formación Concerto Italiano

Monica Piccinini

Sonia Tedla

Sopranos

Massimo Altieri

Roberto Rilievi

Tenores

Ugo Di Giovanni

Tiorba

Rinaldo Alessandrini

Clavicémbalo

Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini, director

Liceu
Opera
Barcelona

Programa

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Il settimo libro de Madrigali a cinque voci
Scherzi musicali

“I bei legami” a tres veus (Scherzi musicali, 1607)

“O come sei gentile” a dues sopranos (Settimo Libro, 1619)

“Interrotte speranze” a dos tenors (Settimo Libro, 1619)

“Ah, che non si conviene” a dos tenors (Settimo Libro, 1619)

“Quel sguardo sdegnosetto” a una veu (Scherzi musicali, 1632)

“Non vedrò mai le stelle” a dos tenors (Settimo Libro, 1619)

“Non è di gentil core” a dues sopranos (Settimo Libro, 1619)

“Ohimè ch'io cado” a una veu (in Milanuzzi, Quarto scherzo, 1624)

“Ecco vicine, o bella tigre, l'ore” a dos tenors (Settimo Libro, 1619)

“Io son pur vezzosetta pastorella” a dues sopranos (Settimo Libro, 1619)

“Si dolce è'l tormento” (in Milanuzzi, Quarto scherzo, 1624)

Romanesca: “Ohimè, dov'è il mio ben” a dues sopranos (Settimo Libro, 1619)

“Dice la mia bellissima Licori” a dos tenors (Settimo Libro, 1619)

“Tornate, o cari baci” a dos tenors (Settimo Libro, 1619)

“Et è pur dunque vero” a una veu (Scherzi musicali, 1632)

“Perché fuggi tra salci” a dos tenors (Settimo Libro, 1619)

“Soave libertate” a dos tenors (Settimo Libro, 1619)

“O viva fiamma” a dues sopranos (Settimo Libro, 1619)

“Damigella tutta bella” a tres veus (Scherzi musicali, 1607)

Duración total aproximada: 1 h

(espectáculo sin pausa)

175

Liceu
Opera
Barcelona

En el 1619 se publica el *Settimo libro de madrigali a 1, 2, 3, 4, et 6 voci*, con altri generi de Canti, in Venetia Appresso Bartholomeo Magni, dedicado a Caterina de Medici, duquesa de Mantua. Monteverdi abandona la estructura tradicional de cinco voces propia de sus libros de madrigales editados con anterioridad, además de utilizar un acompañamiento instrumental que irá más allá del bajo continuo. El Libro VII de Madrigals recibe el sobrenombre de concerto; una *Sinfonía* inicial y el ballet *Tirsi e Clori* como clausura, enmarcan varios números de conjunto a gran escala y numerosas «canzoni e canzonette» en dos voces y bajo continuo de un estilo elegante que componen una serie de historias con temáticas de comedias y tragedias, con idilios amorosos, en los que la poesía de Guarini y, sobre todo, Marino adquirirá un papel determinante.

Si su Libro VI de madrigales, el primero que editó en Venecia y que gira en torno a la temática de la despedida, está ausente de dedicatorias, el séptimo volumen tiene como destinataria la esposa de Ferdinando Gonzaga, príncipe del ducado de Mantua; un modo de mantener el vínculo con el ducado del que Monteverdi se hizo ciudadano y en el que había desarrollado las tareas propias de maestro de capilla. La nueva concepción política de la República de Venecia, ciudad modelo de creatividad e innovación, así como su nombramiento en 1613 como maestro de la Basílica de San Marco después de la muerte de su predecesor en el cargo Giulio Cesare Martinen-

go, impulsaron Monteverdi a aceptar un cambio que sería trascendental por su devenir personal y artístico.

La *Serenissima* le proporcionaba más reconocimiento artístico, una renovación musical y una situación financiera ventajosa que quedará descrita en una carta fechada el 13 de marzo de 1620 y destinada a su libretista Alessandro Striggio, en el que el compositor declina una invitación para volver a Mantua, y alaba el estatus económico que le ofrece la *Repubblica*. A pesar de todo, Monteverdi no romperá nunca sus vínculos con Mantua, como lo demuestra la dedicatoria de este libro de madrigales: “estas composiciones serán el testigo público y auténtico de mi afecto devoto hacia la casa Gonzaga, servida por mí con toda fidelidad durante decenas de años”. Recibirá encargos del ducado, como el ballo *Apollo* (1620), la ópera *Andromeda* (1620) o el *intermezzo* *Le nozze di Tetide* para celebrar el matrimonio entre Ferdinando y Catalina da Medici (1617). Músicas perdidas y de las que Monteverdi no priorizó nunca su trabajo con respecto a las composiciones venecianas. Como excepción, el ballo *Tirsi e Clori* (1616), dedicado a Ferdinando, cerrará precisamente el *Libro VII* de madrigales.

El extenso *Libro VII* se inicia con una *Sinfonía* instrumental y, acto seguido, se incorporan los versos *Tempo la cetra* de Giambattista Merino, extractos de su monumental libro de poemas *La Lira*, publicados entre 1602 y 1614, que será utilizado en otros cinco madrigales. Esta introducción a modo de prólogo con un final a modo de danza alegre nos abre las puertas a los siguientes madrigales que se componen como un teatro imaginario con un Monteverdi que busca la emoción humana, con los estados de ánimo de los personajes cuidadosamente retratados con la expresión de la música. Disposiciones vocales e instrumentales heterogéneas fruto de la innovación que hacen titular esta extensa obra como *Concerto*, por sus contrastes y detalles vocales e instrumentales como nuevo paso con respecto a los trabajos anteriores; las voces adoptan una expresión individualizada, unificada con un cojín armónico que sirve al bajo continuo.

Palabras como *soave*, *core* o *bacci* extraídas de los poemas de Chiabrera, Guarini —el poeta cortesano que tanta influencia tuvo, junto con Tasso, en los madrigales de Luca Marenzio y del mismo Monteverdi— y de Marino, con su poesía descriptiva y sensual, son escogidos por el compositor de Cremona para enarbolar una narrativa dispuesta en un orden perfecto en el que conviven reflexión y fastuosidad como retrato musical sugestivo de las emociones humanas.

Del *Libro VII* destacan por su belleza *A quest'olmo, a quest'ombre* a seis voces sobre texto de Marino y con una riqueza instrumental sobre un cuidadoso uso del ritmo y de los timbres. La sensualidad que desprenden los versos de *Vorrei baciarti, o Filli* y del madrigal *Tornate, o cari baci*, ambos propios de la lírica preciosista del estilo “marinista”, o la romanesca *Ohimé, dov'è il mio ben, dov'è il mio core* con las disonancias de las voces sobre el bajo, se expresan con una música persuasiva. *Se i languidi miei sguardi* y *Se pur destina e vole* están escritas para ser interpretadas *in genere rappresentativo*, una música en que se hace prevalecer el recitado cantante, la claridad de la palabra por encima de la música evocando el estilo declamatorio del *Orfeo*. El *Libro VII* cierra con *Tirsi e Clori*, un baile *concertato* introducido por un sutil dúo entre los dos pastores y la posterior intervención del corazón para un final brillante.

Lluís Trullén

Crítico musical

175

Liceu
Opera
Barcelona

Programa

“I bei legami” à tre voci (Scherzi musicali, 1607)

I bei legami
che stamm' intorno
perch'io sempr'ami
bel viso adorno
mano gli strinse
che sì m'avvinse
per caro modo
ch'avvinto io godo.

Tempo ch' alato
rapido vai
me scatenato
mai non vedrai
e crescan ire
per mio martire
e cresca orgoglio
per mio cordoglio.

Chè s'io rammento
la nobil mano
ogni tormento
m'assale invano
man bianca e pura
ch' in prova oscura
spume marine
e nevi alpine.

Oh tu ch'altiere
saetti Amore
chiamati arcieri
per suo valore
ch'ogni tuo strale
è per sè frale
né l'arco offende
s'ella nol tende!

“O come sei gentile” à due soprani (Settimo Libro, 1619)

Oh, come sei gentile,
caro augellino! Oh, quanto
è'l mio stato amoroso al tuo simile!
Tu prigion, io prigion. Tu canti, io canto.
Tu canti per colei
che t'ha legato, ed io canto per lei.
Ma in questo è differente
la mia sorte dolente,
che giova pur a te l'esser canoro:
vivi cantando, et io cantando moro.

“Interrotte speranze” à due tenori (Settimo Libro, 1619)

Interrotte speranze, eterna fede,
fiamme, e strali possenti in debil core;
nutrir sol di sospir un fèro ardore,
e celar il suo mal quand'altri il vede:

seguir di vago, e fuggitivo piede
l'orme rivolte a volontario errore,
perder del seme sparso, e'l frutto, e'l fiore
e la sperata à gran languir mercede:

far d'uno sguardo sol légge ai pensieri,
e d'un casto voler freno al desio,
e spender lacrimando i lustri interi.

Questi, ch'a voi, quasi gran fasci invio,
donna crudel, d'aspri tormenti, e fieri,
saranno i trofei vostri e'l rogo mio.

**“Ah, che non si conviene” à due tenori
(Settimo Libro, 1619)**

Ah, che non si conviene
romper la fede a chi la fe' mantiene.
Il mio fermo voler è quegl'istesso
lontan da voi, ch'esservi suole appresso,
nè può cangiarlo morte,
nè sia malvagia sorte:
ma, fermo come a l'onda immobil scoglio,
e viver vostro e morir vostro io voglio.

**“Quel sguardo sdegnosetto” à voce
sola (Scherzi musicali, 1632)**

Quel sguardo sdegnosetto
lucente e minaccioso,
quel dardo velenoso
vola a ferirmi il petto,
Bellezze ond'io tutt'ardo
e son da me diviso
piagatemi col sguardo,
Sanatemi col riso.

Armatevi, pupille
d'asprissimo rigore,
versatemi su'l core
un nembo di faville.
Ma 'labro non sia tardo
a rattivarmi ucciso.
Feriscami quel sguardo,
ma sanimi quel riso.

Begl'occhi a l'armi, a l'armi!
Io vi preparo il seno.
Gioite di piagarmi
in fin ch'io venga meno!
E se da vostri dardi
io resterò conquiso,
feriscano quei sguardi,
ma sanami quel riso.

**“Non vedrò mai le stelle” à due tenori
(Settimo Libro, 1619)**

Non vedrò mai le stelle
ne' bei celesti giri,
perfida! ch'io non miri
gli occhi che fur presenti
alla dura cagion de' miei tormenti,
e ch'io non dica lor: “Oh, luci belle,
deh, siate sì rubelle
di lume a chi rubella è sì di fede,
ch'anzi a tant'occhi e tanti lumi ha core
tradire amante sotto fe' d'amore”.

**“Non è di gentil core” à due soprani
(Settimo Libro, 1619)**

Non è di gentil core
chi non arde d'amore;
ma voi, che del mio cor l'anima sete,
e nel foco d'amor lieta godete,
gentil al par d'ogn'altra havete il core,
perchè ardate d'amore.

**“Ohimè ch’io cado” à voce sola
(in Milanuzzi, Quarto scherzo, 1624)**

Ohimè, ch’io cado ohimè, ch’inciampo
ancora il piè come pria

E la sfiorita mia caduta speme

Pur di novo rigar con fresco lacrimar hor
mi conviene.

Lasso, del vecchio ardor conosco l’orme
ancor dentro nel petto

Ch’ha rotto il vago aspetto e i guardi
amanti

Lo smalto adamantin ond’armarò il
meschin pensier gelati.

Folle, credev’io pur d’aver schermo secur
da un nudo arciero

E pur io si guerriero hor son codardo

Ne vaglio sostener il colpo lusignier d’un
solo sguardo.

O campion immortal sdegno come si fral
hor fugge indietro

A sott’armi di vetro incanto errante

M’hai condotto infedel contro spada
crudel d’aspro diamante

O come sa punir tirann’amor l’ardir d’alma
rubella

Una dolce favella, un seren volto,

Un vezzoso mirar sogliono rilegar un cor
disciolto.

Occhi belli ah se fu sempre bella virtù
giusta pietade

Deh voi non mi negate il guardo e’l riso

Che mi sia la prigion per si bella cagion il
paradiso.

**“Ecco vicine, o bella tigre, l’ore” à due
tenori (Settimo Libro, 1619)**

Ecco vicine, o bella tigre, l’hore
che del tuo sole mi nascondi i rai.

Ah, che l’anima mia non senti mai,
meglio che del partir, le tue dimore!

Fuggimi pur con sempiterno errore:
sotto straniero ciel, dovunque, sai
che, quanto più peregrinando vai,
cittadina ti sento in mezzo al core.

Ma potess’io seguir, solingo errante,
o sia per valli, o sia per monti o sassi,
l’orme del tuo bel pié, leggadre e sante;

ch’andrei là, dove spiri e dove passi,
con la bocca e col cor, devoto amante,
baciando l’aria ed adorando i passi.

“Io son pur vezzosetta pastorella” à due soprani (Settimo Libro, 1619)

Io son pur vezzosetta pastorella
che le guance ho di rose e gelsomini,
e questa fronte, e questi aurati crini
mi fanno altrui parer Driada[1] novella.

Di Flora[2] non v'è qui nobil donzella,
o schiera di pomposi cittadini
che, quando lor m'incontro e faccio
inchini,
il titol non mi dian de la più bella.

E se il giorno di festa io vado al ballo,
mi porta ogni pastor, perch'io l'inviti,
specchi, fior, frutti o vezzi di corallo.

E non saranno a te punto graditi,
caro Lidio, i miei sguardi? E sempre in fallo
ti pregherò, crudel, che tu m'aiti?

“Si dolce è'l tormento” (in Milanuzzi, Quarto scherzo, 1624)

Si dolce è'l tormento che in seno mi sta,
Ch'io vivo contento per cruda beltà.

Nel ciel di bellezza s'accreschi fierezza et
manchi pietà:

che sempre qual scoglio all'onda d'orgoglio
mia fede sarà.

La speme fallace rivolgami il piè.

Diletto, né pace non scendano a me.

E l'empia ch'adoro mi nieghi ristoro di
buona mercé:

tra doglia infinita tra speme tradita vivrà la
mia fé.

Per foco, per gelo riposo non ho.

Nel porto del Cielo riposo haverò.

Se colpo mortale con rigido strale il cor
m'impiegò,

cangiando mia sorte col dardo di morte il
cor sanerò.

Se fiamma d'amore già mai non senti

Quel rigido core ch'il cor mi rapì,

Se nega pietate la cruda beltate che l'anima
invaghi

ben fia che dolente pentita, e languente
sospirimi un dī.

Romanesca: “Ohimè, dov'è il mio ben” à due soprani (Settimo Libro, 1619)

Ohimé, dov'è il mio ben? dov'è il mio core?

Chi m'asconde il mio ben, e chi me'l
toglie?

Dunque ha potuto sol desio d'honore

Darmi fera cagion di tante doglie?

Dunque han potuto in me, più che il mio
amore,

Ambiziose e troppo lievi voglie?

Ahi, sciocco mondo e cieco, ahi, cruda
sorte,

che ministro mi fai della mia morte!

“Dice la mia bellissima Licori” à due tenori (Settimo Libro, 1619)

Dice la mia bellissima Licori,

quando talhor favello

seco d'Amor, ch'Amor è un spiritello,
che vaga e vola, e non si può tenere,

nè toccar, nè vedere.

E pur, se gli occhi giro,

ne' suoi begli occhi il miro:

ma nol posso toccar,
ché sol si tocca

in quella bella bocca.

**“Tornate, o cari baci” à due tenori
(Settimo Libro, 1619)**

Tornate, o cari baci,
a ritornarmi in vita,
baci, al mio cor digiuno esca gradita!
Voi, di quel dolce amaro,
per cui languir m'è caro,
di quel vostro non meno
nettare, che veleno,
pascete i miei famelici desiri.
Baci, in cui dolci prov'anco i sospiri!

**“Et è pur dunque vero” à voce sola
(Scherzi musicali, 1632)**

Et è pur dunque vero,
dishumanato cor, anima cruda,
che cangiando pensiero
e di fede e d'amor tu resti ignuda.
d'haver tradito me dati pur vanto,
che la cetera mia rivolgo in pianto.

È questo il guiderdone
de l'amorose mie tante fatiche?
così mi fa ragione,
il vostro reo destin, stelle nemiche.
ma se'l tuo cor è d'ogni fe' ribelle,
Lidia, la colpa è tua non delle stelle.

Beverò, sfortunato,
gl'assasinati miei torbidi pianti,
e sempre adolorato
a tutti gl'altri abandonati amanti,
e scolpirò sul marmo alla mia fede:
Scioccho è quel cor ch'in bella donna
crede.

Povero di conforto,
mendico di speranza, andrò ramingo;
e senza salma o porto,
fra tempeste vivrò mesto e solingo.
Ne havrò la morte di precipiti i a schivo
perchè non può morir chi non è vivo.

Il numero de gli anni
ch'al sol di tue bellezze io fui di neve,
il colmo degl'affani
che non mi diero mai, mai riposo breve:
Insegnerano a mormorar i venti
le tue perfidie o cruda e i miei tormenti.

Vivi, vivi col cor di ghiaccio,
e l'inconstanza tua l'aure difidi;
stringi, stringi il tuo ben in braccio
e del mio mal con lui trionfa e ridi;
et ambi in union dolce gradita
fabricate il sepolcro alla mia vita.

Abissi, abissi, udite, udite
di mia disperation gli ultimi accenti,
da poi che son fornite
le mie gioie e gl'amor e i miei contenti.
Tanto è'l mio mal che nominar io voglio
emulo del inferno il mio cordoglio.

**“Perché fuggi tra salci” à due tenori
(Settimo Libro, 1619)**

Perché fuggi tra salci,
ritrosetta, ma bella,
oh, cruda de le crude pastorella?
Perché un bacio ti tolsi?
Miser, più che felice,
corsi per sugger vita, e morte colsi.
Quel bacio che m'ha morto,
tra le rose d'amor pungente spina,
fu più vendetta tua che mia rapina.

“Soave libertate” à due tenori (Settimo Libro, 1619)

Soave libertate,
già per sì lunga etate,
mia cara compagnia,
chi da me ti disvia?
Oh, Dea desiata,
e da me tanto amata,
ove ne vai veloce?
Lasso, che ad alta voce
in van ti chiamo e piango:
tu fuggi, ed io rimango
stretto in belle catene
d’altre amoroze pene
e d’altro bel desio;
a dio, per sempre a dio!

“O viva fiamma” à due soprani (Settimo Libro, 1619)

Oh viva fiamma, oh miei sospiri ardenti,
oh petto pien di duol, oh spirti lassi,
oh pensieri, d’ogni speme ignudi e cassi,
oh strali del mio cor, fieri e pungenti,

oh bei desir de l’onorate menti,
oh vane imprese, oh dolorosi passi,
oh selve, o piagge, oh fonti, oh fiumi, oh sassi,
oh sola mia cagion d’aspri tormenti,

oh vaghe erbette, oh fiori, oh verdi mirti,
oh loco un tempo a me dolce e giocondo,
ov’io già sparsi diletto canto,

oh voi, leggiadri ed amorosi spirti,
s’alcun vive quaggiù nel basso mondo,
pietà vi prenda del mio acerbo pianto!

“Damigella tutta bella” à tre voci (Scherzi musicali, 1607)

Damigella
tutta bella,
versa quel bel vino
fa che cada la rugiada
distillata di rubino.

Ho nel seno
rio veneno,
che vi sparse Amor profondo;
ma gittarlo
e lasciarlo
vo’ sommerso in questo fondo.

Damigella
tutta bella,
di quel vin tu non mi satii,
fa che cada
la rugiada
distillata da Topatii.

Ah, che spento
io non sento
il furor de gl’ardor miei,
men cocenti,
meno ardenti
sono, ohimè, gli incendi Etnei.

Nova fiamma
più m’infiamma,
arde il cor foco novello:
se mia vita
non s’aita,
ah! ch’io vengo un Montibello.

Ma più fresca
ogn’hor cresca
dentro ne si fatt’ arsurà,
consumarmi
e disfarmi
per tal modo ho per ventura.

Sometimes I wonder about my father's
years on those islands: why
was he so attractive
to women? He was in straits then, I suppose
desperate. I believe
women like to see a man
still whole, still standing, but
about to go to pieces: such
disintegration reminds them
of passion. I think of them as living
their whole lives
completely undressed. It must have
dazzled him, I think, women
so much younger than he was
evidently wild for him, ready
to do anything he wished. Is it
fortunate to encounter circumstances
so responsive to one's own will, to live
so many years
unquestioned, unthwarted? One
would have to believe oneself
entirely good or worthy. I
suppose in time either
one becomes a monster or
the beloved sees what one is. I never
wish for my father's life
nor have I any idea
what he sacrificed
to survive that moment. Less dangerous
to believe he was drawn to them
and so stayed
to see who they were. I think, though,
as an imaginative man
to some extent he
became who they were.

Telemachus' Fantasy, Louise Glück

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

175

Liceu
Opera
Barcelona