

Los Madrigales de Monteverdi II

CONCIERTO Temporada 2021-2022

5 de junio de 2022, a las 18h
Sala Foyer

LIX

What is the holiness of mastery?
Let us help ourselves
To a theory of the martial arts.

Anne Carson, *The fall of Rome: A traveller's guide*

Con el apoyo de

Consolato Generale d'Italia
Barcellona

Liceu
Opera
Barcelona

Ficha artística

Monica Piccinini, Sonia Tedla

Sopranos

Maria Chiara Gallo

Mezzosoprano

Andres Montilla

Alto

Luca Cervoni, Raffaele Giordani

Tenores

Gabriele Lombardi

Bajo

Mara Galassi

Arpa

Ugo Di Giovanni

Tiorba

Rinaldo Alessandrini

Clavicémbalo

Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini, director

Consulte las
biografías
haciendo clic
en el nombre

175

Liceu
Opera
Barcelona

Programa

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Sexto libro de madrigales

Primera parte

1. *Lamento di Arianna*: “Lasciatemi morire”
(Octavio Rinuccini)
2. “O Teseo, Teseo mio”
(Octavio Rinuccini)
3. “Dove, dove è la fede”
(Octavio Rinuccini)
4. “Ahi, che non pur risponde”
(Octavio Rinuccini)
5. “Zefiro torna e il bel tempo rimena”
(Francesco Petrarca)
6. “Una donna fra l’altre”
(anónimo)
7. “A Dio, Florida bella”
(Giambattista Marino)

Duración total aproximada: 1 h y 15 min

Primera parte: **25 min**

Pausa: **10 min**

Segunda parte: **40 min**

Segunda parte

8. *Sestina*: “Iagrima de los amantes al sepulcro dell’ amata”
(Scipione Agnelli)
9. “Ditelo, o fiumi e voi ch’udiste”
(Scipione Agnelli)
10. “Darà la notte il sol”
(terza parte) (Scipione Agnelli)
11. “Ma te raccoglie, o ninfa”
(quarta parte) (Scipione Agnelli)
12. “O chiome d’or, neve gentil del seno”
(quinta parte) (Scipione Agnelli)
13. “Dunque amate reliquie”
(sesta parte) (Scipione Agnelli)
14. “Ohimè il bel viso”
(Francesco Petrarca)
15. “Qui rise, o Tirsi”
(Giambattista Marino)
16. “Misero Alceo”
(Giambattista Marino)
17. “Batto, quien pianse Ergasto”
(Giambattista Marino)
18. “Presso tiene un fiume tranquillo”
(Giambattista Marino)

I 175

Liceu
Opera
Barcelona

Monteverdi, *Libro VI de Madrigales*

De entre los nueve libros de madrigales publicados por Monteverdi, el sexto volumen supone, por los acontecimientos que rodean su composición, un punto de inflexión dentro del catálogo del músico de Cremona. A pesar de ser publicado en Venecia en 1614 debemos remontarnos siete años atrás para encontrar la génesis de este libro de madrigales. En 1607, con Monteverdi al servicio de los Gonzaga en la corte de Mantua, se estrenaba la ópera in musica *L'Orfeo*, año también marcado por la fatalidad con la muerte de Claudia Cattaneo, esposa del compositor.

En mayo de 1608, como parte de los festejos en Mantua del enlace entre Francesco Gonzaga y Margherita di Savoia —matrimonio celebrado en Turín dos meses antes—, propiciaron un nuevo proyecto operístico para Monteverdi: *L'Arianna*, con textos de Ottavio Rinuccini. Pero los acontecimientos se suceden con la muerte repentina de la joven cantante de dieciocho años Caterina Martinelli, para la que el compositor había escrito el papel protagonista.

A partir del estreno de *L'Arianna* y de los fallecimientos de Claudia Cattaneo y Caterina Martinelli, encontramos los dos pilares donde se susten-

tará la composición del *Libro VI* de madrigales. De la ópera *L'Arianna* solo subsiste el celeberrimo “Lasciatemi morire”, muestra del sufrimiento de Arianna al ser abandonada por Teseo en la isla de Naxos. De este fragmento Monteverdi haría una edición posterior y dos arreglos, el primero publicado dentro de este *Libro VI* de madrigales y un segundo perteneciente a la colección *Selva morale e spirituale*. Monteverdi, después de la muerte de Caterina, escribiría en su recuerdo la maravillosa “Sestina” con versos de Scipione Agnelli: “Lacrime d'amante al sepolcro dell'amata”, el lamento del pastor frente a la tumba de su ninfa, recuerdo que habría que hacer extensivo en Monteverdi al de su mujer Claudia. Sobre estos dos momentos emblemáticos se fundamenta el *Libro VI* de madrigales.

Dos partes iniciadas respectivamente con “Lasciatemi morire” y la “Sestina”, a las que seguirán madrigales con textos de Petrarca y de Giambattista Marino, para cerrar con “Presso un fiume tranquillo”, un diálogo a siete voces como rúbrica del *Libro VI*. “Lasciatemi morire” se convierte en uno de los primeros ejemplos de la *seconda pratica*, el *stile moderno* con las libertades en los ámbitos armónico y contrapuntístico, que serán propias del primer Barroco. Es una despedida al estilo tradicional, una experimentación del género madrigalesco en la combinación de la monodía con el *stile concertante*, una nueva visión que rompe con la tradicional polifonía homogénea del género.

La estructura de la “Sestina” (seis partes de seis versos cada una con un breve epílogo de tres versos) gira en torno a una temática poética que incide en la tristeza y el dolor inconsolable del pastor Glauco, quien llora sobre la tumba de Corinna. La ruptura con el *stile antico* renacentista anterior se aprecia claramente en este *Libro VI* con la música que acompaña a los textos de Giambattista Marino. El *madrigale concertato* ya fue empleado por Monteverdi en el *Libro V*, en el que introduce el acompañamiento instrumental del bajo continuo en los últimos seis madrigales. Música que, a pesar de ser publicada en Venecia, hay que datar dentro del periodo de Mantua; de

“Una donna fra l’altre onesta e bella” ya existe una versión espiritual de 1609, y otros sonetos integrados en el *Libro VI* ya son mencionados antes de 1610.

Tres nuevas muertes marcarían nuevos acontecimientos para Monteverdi en estos años, como es el caso de la del duque Vincenzo Gonzaga, en febrero de 1612, así como la de Francesco Gonzaga, en diciembre de aquel mismo año. Circunstancias diversas motivadas principalmente por temas económicos provocarán que Monteverdi tenga que abandonar la corte de Mantua. La muerte de Giulio Cesare Martinengo, maestro de capilla de la basílica de San Marcos en Venecia, será para Monteverdi la oportunidad de optar a este cargo, que obtendrá en agosto de 1613. La publicación por Ricciardo Amadino en Venecia de *Il sesto libro de madrigali a cinque voci*, tuvo lugar un año después, en 1614, convirtiéndose así en la primera publicación en la cual Monteverdi aparece citado como maestro de capilla de la basílica de San Marcos.

Lluís Trullén

Crítico musical

175

Liceu
Opera
Barcelona

Sesto libro

1. *Lamento di Arianna: “Lasciatemi morire” (prima parte)*

Lasciatemi morire,
Lasciatemi morire;
E chi volete voi che mi conforte
In così dura sorte,
In così gran martire?
Lasciatemi morire.

2. “O Teseo, Teseo mio” (seconda parte)

O Teseo, o Teseo mio,
sì, che mio ti vo dir, che mio pur sei
benchè t’involi, ah! crudo! a’ gl’occhi miei.
Volgiti, Teseo mio, volgiti, Teseo, o Dio,
volgiti in dietro a rimirar colei
che ha lasciato per te la patria e’l regno,
e’n quest’ arene ancora,
cibo di fere dispietate e crude,
lascierà l’ossa ignude.
O Teseo, o Teseo mio,
se tu sapessi, oh Dio!
se tu sapessi, ohime!
come s’affanna
la povera Arianna,
forse, forse pentito
rivolgeresti ancor la prora al lito.
Ma con l’aure serene
tu te ne vai felice,
ed io qui piango:
A te prepara Attene
liete pompe superbe,
ed io rimango
cibo di fere in solitarie arene.
Tu l’un e l’altro tuo vecchio parente
Stringerai lieto, ed io
più non vedrovvi, o madre, o padre mio.

3. “Dove, dove è la fede” (terza parte)

Dove è la fede
che tanto mi giuravi?
Così ne’l alta sede
tu mi ripon de gl’avi?
Son queste le corone
onde m’adorni il crine?
Questi li scettri sono?
Queste le gemme e gl’ori?
Lasciarmi in abbandono
a fera che mi stracci e mi divori?
Ah Teseo, ah Teseo mio,
lascerei tu morire in van piangendo, in
van gridando aita
la misera Arianna ch’a te fidossi e ti die’
gloria e vita?

4. “Ahi, che non pur risponde” (quarta parte)

Ahi, che non pur risponde!
Ahi, che piu d’aspe è sord’ a miei lamenti!
O nemi, o turbi, o venti,
sommergetelo voi dentro a quell’ onde!
Correte, orchì e balene,
e de le membra immonde
empiete le voragini profonde!
Che parlo, ahi, che vaneggio?
Misera, ohime! che chieggio?
O Teseo, o Teseo mio,
non son quell’ io
che i ferì detti sciolse, parlò l’affanno mio,
parlò il dolore,
parlò la lingua, sì, ma non già il core.
(Ottavio Rinuccini)

5. “Zefiro torna e il bel tempo rimena”

Zephairo torna, e l bel tempo rimena,
e i fiori et l'erbe, sua dolce famiglia,
et garrir Progne, et pianger Philomena,
et primavera candida et vermiglia.

Ridono i prati, e l ciel si rasserena;
Giove s'allegra di mirar sua figlia;
l'aria et l'acqua et la terra è d'amor piena;
ogni animal d'amar si riconsiglia.

Ma per me, lasso, tornano i piú gravi
sospiri, che del cor profondo tragge
quella ch'al ciel se ne portò le chiavi;

et cantar augelletti, et fiorir piagge,
e 'n belle donne honeste atti soavi,
sono un deserto, et fere aspre et selvagge.

(Francesco Petrarca)

6. “Una Donna fra l'altre honesta e bella vidi”

Una donna fra l'altre, honesta e bella,
Vidi nel choro di bellezza adorno
L'armi vibrar, mover il piede intorno,
Feritrice d'amor, d'amor rubella.

Uscian dal caro viso auree quadrella,
E'n quella notte, che fé invidia e scorno
Col sol de suoi belli occhi al chiaro
giorno,
Si rese ogn'alma spettatrice ancella.

Non diede passo all'hor che non ferisce,
Ne girò ciglio mai che non sanasse,
Ne vi fu cor che l suo ferir fugisse.

Non ferì alcun che risanar bramasse,
Né fu sanato alcun che non languisse,
Né fu languente alfin che non l'amasse.

(Anonimo)

7. “A Dio, Florida Bella”

“A Dio, Florida bella,
il cor piagato nel mio partir ti lascio
e porto meco la memoria di te,
si come seco cervo trafitto suol
lo strale alato.”

“Caro mio Floro a Dio,
l'amaro stato consoli amor
del nostro viver cieco,
che se'l tuo cor mi resta,
il mio vien teco com' augellin
che vola al cibo amato.”

Così su'l Tebro,
a lo spuntar del sole,
quinci e quindi confuso un suon
s'udio di sospiri, di baci e di parole.

“Ben mio, rimanti in pace,
e tu, ben mio, vattene in pace
e sia quel che'l ciel vuole.
A Dio, Floro (dicean),
Florida a Dio.”

(Giovann Battista Marino)

8. “Sestina - Lagrime d'amate al sepolcro dell'amata: Incenerite spoglie, avara tomba” (prima parte)

Incenerite spoglie, avara tomba
Fatta del mio bel Sol, terreno Cielo,
ahi lasso! l' vegno ad inchinarvi in terra.
Con voi chius'è l mio cor a marmi in seno,
e notte e giorno vive in foco, in pianto,
in duolo, in ira, il tormentato Glauco.

**9. Ditelo, o fiumi e voi ch'udiste
(seconda parte)**

Ditelo, oh fiumi, e voi ch'udiste Glauco
L'aria ferir di grida in su la tomba,
Erme campagne - e' san le Ninfe e 'l
Cielo:

A me fu cibo il duol, bevanda il pianto,
- Letto, O sasso felice, il tuo bel seno -
Poi ch'il mio ben coprì gelida terra.

10. "Darà la notte il sol" (terza parte)

Darà la notte il sol lume alla terra,
splenderà Cintia il dì, prima che Glauco
di baciàr, d'honorar lasci quel seno
che fu nido d'Amor, che dura tomba
preme.

Nel sol d'alti sospir, di pianto,
prodighe a lui saran le fere e 'l Cielo.

**11. "Ma te raccoglie, o ninfa"
(quarta parte)**

Ma te raccoglie, oh Ninfa, in grembo 'l
cielo.

Io per te miro vedova la terra,
deserti i boschi, e correr fium'il pianto;
e Driade e Napee del mesto Glauco
ridicono i lamenti, e su la tomba
cantano i pregi dell'amante seno.

**12. "O chiome d'or, neve gentil del
seno" (quinta parte)**

O chiome d'or, neve gentil del seno,
O gigli della man, ch'invido il cielo
Ne rapì, quando chiuse in cieca tomba,
Chi vi nasconde? Ohimè! Povera terra,
Il fior d'ogni bellezza, il Sol di Glauco
Nasconde! Ah! Muse! Qui sgorgate il
pianto!

**13. "Dunque amate reliquie"
(sesta parte)**

Dunque, amate reliquie, un mar di pianto
Non daran questi lumi al nobil seno
D'un freddo sasso? Ecco l'afflitto Glauco,
Fa risonar «Corinna» il mare e 'l Cielo,
Dicano i venti ogn'or, dica la terra
«Ahi Corinna! Ahi Morte! Ahi tomba!»

Cedano al pianto
I detti! Amato seno
A te dia pace il Cielo,
Pace a te, Glauco
Prega, honorata tomba
E sacra terra.

(Scipione Agnelli)

14. "Ohimè il bel viso"

Ohimè il bel viso, ohimè il soave sguardo,
ohimè il leggiadro portamento altero;
ohimè il parlar ch'ogni aspro ingegno et
fero
facevi humile, ed ogni huom vil gagliardo!

et ohimè il dolce riso, onde uscìo 'l dardo
di che morte, altro bene omai non spero:
alma real, dignissima d'impero,
se non fossi fra noi scesa sí tardo!

Per voi conven ch'io arda, e 'n voi respire,
ch'í pur fui vostro; et se di voi son privo,
via men d'ogni sventura altra mi dole.

Di speranza m'empie et di desire,
quand'io partí dal sommo piacer vivo;
ma 'l vento ne portava le parole.

(Francesco Petrarca)

15. “Qui rise, O Tirsi”

Qui rise, o Tirsi, e qui ver me rivolse
Le due stelle d'Amor la bella Clori;
Qui per ornarmi il crin, de' più bei fiori
Al suon de le mie canne un grembo colse.
O memoria felice, o lieto giorno.

Qui l'angelica voce e le parole,
C'humiliaro i più superbi Tori;
Qui le Gratie scherzar vidi, e gli Amori
Quando le chiome d'or sparte raccolse.
O memoria felice, o lieto giorno.

Qui con meco s'assise, e qui mi cinse
Del caro braccio il fianco, e dolce intorno
Stringendomi la man, l'alma mi strinse.
Qui d'un bacio ferimmi, e 'l viso adorno
Di bel vermiglio vergognando tinse.
O memoria felice, o lieto giorno.

(Giovan Battista Marino)

16. “Misero Alceo”

Misero Alceo, del caro albergo fore
gir pur convienti, e ch'al partir t'appresti.
“Ecco Lidia, ti lascio, e lascio questi
poggi beati, e lascio teco il core.

Tu, se di pari laccio e pari ardore
meco legata fosti, e meco ardesti,
fa' che ne' duo talor giri celesti
s'annidi e posi, ov'egli vive e more.

Sì, mentre lieto il cor staratti a canto,
gli occhi, lontani da soave riso,
mi daran vita con l'umor del pianto”.

Così disse il pastor dolente in viso.
La ninfa udillo, e fu in due parti intanto
l'un cor da l'altro, anzi un cor sol, diviso.

(Giovan Battista Marino)

17. “Batto, qui pianse Ergasto”

“Batto”, qui pianse Ergasto, “ecco la riva
ove, mentre seguia cerva fugace,
fuggendo Clori il suo pastor seguace,
non so se più seguiva o se fuggiva.

Deh, mira! - egli dicea - se fuggitiva
fera pur saettar tanto ti piace,
saetta questo cor che soffre in pace
le piaghe, anzi ti segue e non le schiva.

Lasso, non m'odi?”. E qui tremante e
fioco
e tacque e giacque. A questi ultimi
accenti
l'empia si volse e rimirollo un poco.

Allor di nove Amor fiamme cocenti
l'accese. Or chi dirà che non sia foco
l'umor che cade da duo lumi ardenti?

(Giovan Battista Marino)

18. “Presso un fiume tranquillo”

Presso un fiume tranquillo

Disse a Filena Eurillo:

“Quante son queste arene,

Tante son le mie pene!

E quante son quelle onde,

Tante ho per te nel cor piaghe profonde!”

Rispose, d’amor piena,

Ad Eurillo Filena:

“Quante la terra ha foglie

Tante son le mie doglie!

E quante il cielo ha stelle,

Tante ho per te nel cor vive fiammelle!”

Dunque con lieto core

Soggionse indi il pastore:

“Quanti ha l’aria augelletti

Siano i nostri diletti,

E quant’hai tu bellezze,

Tante in noi versi Amor care dolcezze!”

“Sì, sì”, con voglie accese

L’un e l’altro riprese,

“Facciam, concordi amanti,

Pari le gioie ai pianti,

A le guerre le paci:

Se fur mille i martiri, sian mille i baci!”

(Giovan Battista Marino)