

Els Madrigals de Monteverdi II

CONCERT Temporada 2021-2022

5 de juny de 2022, a les 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*

Amb el suport de

Consolato Generale d'Italia
Barcelona

Liceu
Opera
Barcelona

Fitxa artística

Monica Piccinini, Sonia Tedla

Sopranos

Maria Chiara Gallo

Mezzosoprano

Andres Montilla

Alto

Luca Cervoni, Raffaele Giordani

Tenors

Gabriele Lombardi

Baix

Mara Galassi

Arpa

Ugo Di Giovanni

Tiorba

Rinaldo Alessandrini

Clavicèmbal

Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini, director

Consulteu les
biografies
clicant en
el nom

175

Liceu
Opera
Barcelona

Programa

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Sisè llibre de madrigals

Primera part

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)

Durada total aproximada: 1 h i 15 min

Primera part: **25 min**

Pausa: **10 min**

Segona part: **40 min**

Segona part

8. *Sestina*: “lagrime 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)

L 175

Liceu
Opera
Barcelona

Monteverdi, *Llibre VI de Madrigals*

D'entre els nou llibres de madrigals publicats per Monteverdi, el sisè volum suposa, pels esdeveniments que n'envolten la composició, un punt d'inflexió dins el catàleg del músic de Cremona. Malgrat ser publicat a Venècia l'any 1614 cal remuntar-nos set anys enrere per trobar la gènesi d'aquest llibre de madrigals. L'any 1607, amb Monteverdi al servei dels Gonzaga a la cort de Màntua, s'estrenava l'òpera "in musica" *L'Orfeo*, any també marcat per la fatalitat amb la mort de Claudia Cattaneo, esposa del compositor.

El maig del 1608, com a part dels festejos a Màntua de l'esposori entre Francesco Gonzaga i Margherita di Savoia —matrimoni celebrat a Torí dos mesos abans—, propiciaren un nou projecte operístic per Monteverdi: *L'Arianna*, amb textos d'Ottavio Rinuccini. Però els esdeveniments se succeeixen amb la mort sobtada de la jove cantant de divuit anys Caterina Martinelli, per a qui el compositor havia escrit el paper protagonista.

A partir de l'estrena de *L'Arianna* i de les morts de Claudia Cattaneo i Caterina Martinelli, trobem els dos pilars on se sustentarà la composició del *Llibre VI* de madrigals. De l'òpera *L'Arianna* només en subsisteix el

celebèrrim "Lasciatemi morire", mostra del patiment d'Arianna quan és abandonada per Teseu a l'illa de Naxos. D'aquest fragment Monteverdi en faria una edició posterior i dos arranjaments, el primer publicat dins aquest *Llibre VI* de madrigals i un segon pertanyent la col·lecció *Selva morale e spirituale*. Monteverdi, després de la mort de Caterina, escriuria en el seu record la meravellosa "Sestina" amb versos de Scipione Agnelli: "Lacrime d'amante al sepolcro dell'amata", el lament del pastor davant la tomba de la seva nimfa, record que caldria fer extensiu en Monteverdi al de la seva dona Claudia. Sobre aquests dos moments emblemàtics es fonamenta el *Llibre VI* de madrigals. Dues parts iniciades respectivament amb "Lasciatemi morire" i la "Sestina", a les quals seguiran madrigals amb textos de Petrarca i de Giambattista Marino, per cloure amb "Presso un fiume tranquillo", un diàleg a set veus com a rúbrica del *Llibre VI*.

“Lasciatemi morire” esdevé un dels primers exemples de la *seconda pratica*, l'*stile moderno* amb les llibertats en els àmbits harmònic i contrapuntístic, que seran pròpies del primer barroc. És un comiat a l'estil tradicional, una experimentació del gènere madrigalesc en la combinació de la monodia amb l'*stile concertante*, una nova visió que trenca amb la tradicional polifonia homògena del gènere.

L'estructura de la “Sestina” (sis parts de sis versos cadascuna amb un breu epíleg de tres versos) gira entorn d'una temàtica poètica que incideix en la tristesa i el dolor inconsolable del pastor Glauco, que plora sobre la tomba de Corinna. El trencament amb l'*stile antico* renaixentista anterior s'aprecia clarament en aquest *Llibre VI* amb la música que acompanya els textos de Giambattista Marino. El *madrigale concertato* ja va ser emprat per Monteverdi en el *Llibre V*, en el qual introdueix l'acompanyament instrumental del baix continu en els darrers sis madrigals. Música que, malgrat ser publicada a Venècia, cal datar dins del període de Màntua; d'“Una donna fra l'altre onesta e bella” ja existeix una versió espiritual del 1609, i altres sonets integrats en el *Llibre VI* ja són mencionats abans del 1610.

Tres noves morts marcarien nous esdeveniments per a Monteverdi en aquests anys, com és el cas de la del duc Vincenzo Gonzaga, al febrer del 1612, així com la de Francesco Gonzaga, al desembre d'aquell mateix any. Circumstàncies diverses motivades principalment per temes econòmics provocaran que Monteverdi hagi d'abandonar la cort de Màntua. La mort de Giulio Cesare Martinengo, mestre de capella de la basílica de Sant Marc a Venècia serà per a Monteverdi l'oportunitat d'optar a aquest càrrec, que assolirà l'agost del 1613. La publicació per Ricciardo Amadino a Venècia d'*Il sesto libro de madrigali a cinque voci*, va tenir lloc un any després, el 1614, i va esdevenir la primera publicació en la qual Monteverdi apareix citat com a mestre de capella de la basílica de Sant Marc.

Lluís Trullén

Crític 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, orchi 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 rissonar «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’humiliario 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.

(Giovanni 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.

(Giovanni Battista Marino)

17. “Batto, qui pianse Ergasto”

“Batto”, qui pianse Ergasto, “ecco la riva
ove, mentre seguiva 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?

(Giovanni 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)