

Els Madrigals de Monteverdi III

Dimarts 22 de novembre del 2022, a les 20h
Al Foyer del Gran Teatre del Liceu

Amb el suport de

Fitxa artística

Monica Piccinini

Sonia Tedla

Sopranos

Andres Montilla

Alto

Raffaele Giordani

Roberto Rilievi

Tenors

Gabriele Lombardi

Baix

Ugo Di Giovanni

Tiorba

Concerto Italiano

Rinaldo Alessandrini, director

L 175

Liceu
Opera
Barcelona

Programa

Claudio Monteverdi (1567-1643)

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

Primera part

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)

Segona part

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

Durada total aproximada: **1 h i 20 min**

Primera part: **35 min**

Pausa: **10 min**

Segona part: **35 min**

Llibre segon de *Madrigals* de Monteverdi

Il secondo libro de madrigali a cinque voci de Monteverdi representa un triomf del refinament del cant polifònic copsant els colors i sons de la naturalesa evocada en les imatges poètiques descrites per Torquato Tasso, Casoni, Alberti o l'humanista Pietro Bembo. Amb el primer barroc encara en estat incipient, Monteverdi assoleix el triomf en la descripció visual de la natura mitjançant una música hereva de tot el llegat renaixentista. Publicat l'any 1590, aquest segon llibre interioritza un estil vinculat al polifonisme del gran madrigalista del Cinquecento Luca Marenzio i hi elabora una música profundament emotiva i pura. Fidel a la paraula poètica, Monteverdi segueix els cànons estètics de la *prima prattica*, l'*stile antico*, propi del darrer Renaixement, en contraposició al manierisme que emparrà posteriorment en la *seconda prattica*, més lliure en l'ús de l'*harmonia* i la polifonia.

A la portada de la publicació del segon llibre apareix anomenat per darrera vegada com a deixeble de Marco Antonio Ingegneri, mestre de capella del Duomo de Cremona –ciutat natal de Monteverdi– i té com a destinatari de la dedicatòria Giacomo Riccardi, president del Senat milanès. Poc temps després Monteverdi serà contractat com a *suonatore da viola* a la fastuosa cort del duc Vincenzo Gonzaga de Màntua, i la influència llegada pel gran madrigalist Giaches de Wert (traspassat el 1596), flamenc, però d'estil italianitzat, s'evidenciarà també en la seva obra amb uns canvis estètics ja palesos en els efectes dramàtics en posteriors llibres de *Madrigals*.

Una vintena de madrigals musicats sobre poemes de Casoni, Bentivoglio, Bembo, alguns també d'anònims, i majoritàriament de Torquato Tasso (mort el 1595), formen aquest segon volum. Homenatge a la natura, també un cant a l'amor, *Il secondo libro de madrigali a cinque voci* ha estat en manta ocasions definit com a «metàfora visual»: la descripció del cant dels ocells, de l'albada, dels rius... s'ha elevat amb una música de bellíssima puresa escrita a cinc veus i composta en la plena joventut de Monteverdi.

Entre madrigals molts captivadors, com *S'andasse Amor a caccia*, *Dolcemente dormiva la mia Clori*, *Non si levava ancor l'alba novella*, hi sobresurt *Ecco mormorar l'onde*, plena conjunció entre text i música per imbuir-nos dins la natura. Empra la polifonia amb el recurs imitatiu del cànon quan les veus masculines «*kondulen*» en el vers «*Ecco mormorar l'onde*», mentre que les veus femenines descriuran delicadament l'alba -*l'aura mattutina*- i amb una *caccia* evocaran el cant dels ocells -*vagh'augelli*.

Escriptura musical al servei de la paraula, retrat fidel de la natura explícitada en la poesia seguint els postulats de la *prima prattica*, la plàstica musical de Monteverdi plasmarà tot el sentit de la poesia per guiar-nos, doncs, en aquest segon llibre per un llenç madrigalesc evocador de la natura.

Lluís Trullén
Crític musical

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 partansi 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'amoroze,
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 insidiöse?
Almen chi sì m'allaccia,
mi leghi 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*)

Intorno a due vermicchie 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 vermicigli
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
giamai 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.
Vezzosetto 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 rasserenà 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 ristora.

(*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.

(*Ercole 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)

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*)

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 fet una selecció
dels seus propis poemes i versos
per a tots els materials de la
temporada 2022-23.

The White Rose, Louise Glück