

UNIVERSO BARROCO

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA | SALA DE CÁMARA
VIERNES 07/06/198 19:30h

Solistas de LES ARTS FLORISSANTS

PAUL AGNEW TENOR Y DIRECCIÓN

*MADRIGALES DEL LIBRO II
DE CARLO GESUALDO Y SUS CONTEMPORÁNEOS (II)*

UNIVERSO BARROCO

Solistas de LES ARTS FLORISSANTS

Miriam ALLAN SOPRANO

Hannah MORRISON SOPRANO

Lucile RICHARDOT CONTRALTO

Sean CLAYTON TENOR

Edward GRINT BAJO

PAUL AGNEW TENOR Y DIRECCIÓN

*Madrigales del Libro II de Carlo Gesualdo
y sus contemporáneos (II)*

CNDM.MCU.ES

LOCALIDADES: de 5€ a 15€ (<30 años: de 4€ a 12€)

Taquillas del Auditorio Nacional y teatros del INAEM | entradasinaem.es | 902 22 49 49

CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL

I

Orlando di LASSO (1532-1594)

Concupiscendo concupiscit

(*Quinque et sex vocibus perornatae sacrae cantiones*. Venecia, 1565)

Pomponio NENNA (1556-1608)

Candida man ti bacio

S'io taccio il duol s'avanza

(*Il primo libro de' madrigali a quattro voci*. Venecia, 1613)

Claudio MONTEVERDI (1567-1643)

O come è gran martire

(*Il terzo libro de' madrigali*. Venecia, 1592)

Cipriano de RORE (1515-1565)

Anchor che col partire

(*Primo libro di madrigali a quatro voci di Perissone Cambio con alcuni di Cipriano Rore*. Venecia, 1547)

Michelangelo ROSSI (1601-1656)

Alma afflitta, che fai?

(*Madrigali, Libro secondo*)

Occhi, un tempo mia vita

(*Madrigali, Libro primo*)

Carlo GESUALDO (1566-1613)

Maria, mater gratiae

(*Sacrae cantiones*, 1603)

Reminiscere miserationum

(*Sacrae cantiones*, 1603)

Luca MARENZIO (1553-1599)

Non è questa la mano

(*Il primo libro de madrigali a sei voci*. Venecia, 1581)

II

C. GESUALDO

Madrigali a cinque voci

(*Libro secondo*. Ferrara, 1594)

1a. *Caro amoroso neo*

1b. *Ma se tale ha costei* (Seconda parte)

2. *Hai rotto, e sciolto, e spento a poco a poco*

3a. *Se per lieve ferita*

3b. *Che sentir deve il petto mio che langue* (Seconda parte)

4. *In più leggiadro velo*

5a. *Se così dolce è il duolo*

5b. *Ma s'avverrà ch'io moia* (Seconda parte)

6. *Se taccio, il duol s'avanza*

7a. *O come è gran martire*

7b. *O mio soave ardore* (Seconda parte)

8. *Sento che nel partire*

9a. *Non è questa la mano*

9b. *Né tien face, o saetta* (Seconda parte)

10. *Candida man, qual neve, a gl'occhi offerse*

11a. *Dalle odorate spoglie*

11b. *E quell'arpa felice* (Seconda parte)

12. *Non mai, non cangerò*

13. *All'apparir di quelle luci ardenti*

14. *Non mi toglia il ben mio*

© Ediciones musicales: Les Arts Florissants (Pascal Duc)

Este concierto forma parte del ciclo completo de madrigales de Carlo Gesualdo que será interpretado durante tres temporadas por Les Arts Florissants y Paul Agnew en colaboración con Cité de la Musique-Philharmonie de Paris.

Duración aproximada: I: 40 minutos Pausa II: 45 minutos

Ciclo de *Madrigales* de Gesualdo. *Libro II*

Como continuación del ciclo completo de los *Madrigales* de Monteverdi, Les Arts Florissants está dedicando un proyecto de tres años a los más tempranos madrigales de Carlo Gesualdo, autor de dos de los madrigales más tradicionales jamás escritos y también de algunas de las obras de cámara vocales más extremas en la historia de la composición.

El conde Gesualdo fue un «autoproclamado» asesino violento, un devoto y arrepentido cristiano, un noble y un compositor publicado al mismo tiempo. Personaje complejo y contradictorio, fue clave en un punto de inflexión en la historia de la música a comienzos del siglo xvii, a la que contribuyó con algunos de los elementos fundamentales que aseguraron un lugar para la nueva, dramática y moderna música —la *seconda prattica*—.

En 2018 dimos el primer paso en el ciclo de los seis libros de madrigales; los ubicamos en su contexto, asociándolos con la música de sus contemporáneos y volviendo sobre la aparición del madrigal cromático, para intentar entender cómo Gesualdo llegó a escribir al final de su vida una música que aún hoy continúa conmocionando y fascinando.

A veces tratado como un loco que perdió por completo la razón, Gesualdo fue un artista que siguió una lógica compositiva y contribuyó a engrandecer y llevar hasta sus límites las posibilidades de la expresión musical.

Paul Agnew

Gesualdo. Segunda etapa

A principios de este curso, Les Arts Florissants ofrecieron el primer concierto de un ciclo que tiene previsto pasearse en tres años por los seis libros de madrigales a cinco voces de Carlo Gesualdo, príncipe de Venosa, obras esenciales para entender la evolución del género madrigalístico (y de la música en general) entre finales del siglo xvi y principios del xvii. Entonces tocó el turno al *Libro I* y ahora será el *II* el centro de este recital. Ambos están estrechamente relacionados, pues fueron publicados en Ferrara el mismo año de 1594.

El 16 de octubre de 1590 la vida de Gesualdo cambió para siempre cuando descubrió a su esposa Maria d'Avalos, hija del marqués de Pescara, con su amante, Fabrizio Carafa, duque de Andria, «en flagrante delicto di fragrante peccato», y asesinó a los dos. Aunque los códigos de honor de la época lo ponían a salvo de la justicia, Gesualdo huyó de Nápoles, temiendo la venganza de las familias de sus víctimas, y se refugió en su castillo de Gesualdo, donde pasó el resto de su vida. Hizo, no obstante, viajes para visitar algunos de los centros madrigalísticos más importantes de la Italia de su tiempo, singularmente, la vanguardista Ferrara, donde Luzzasco Luzzaschi ejercía de maestro de capilla, y adonde acudió para casarse con Leonora d'Este, hija de Alfonso d'Este, marqués de Montecchio e hijo ilegítimo del duque Alfonso I de Ferrara.

Fue durante esta estancia ferraresa cuando Gesualdo se decidió a publicar en la imprenta de Vittorio Baldini cuarenta madrigales en un par de libros. Ambos volúmenes fueron editados por un músico de su círculo, el también napolitano Scipione Stella, quien en el prefacio del *Libro II* le pide perdón al príncipe por publicar «esa preciosa muestra» de su trabajo «sin haberle pedido permiso». Obviamente, todo era una impostura. Gesualdo dejó la edición en manos de su amigo porque no estaba bien visto que un miembro de la alta aristocracia editara música, y, de hecho, este *Libro II* había conocido ya una edición anterior bajo el seudónimo de Giuseppe Pilonij. Parece ser que Gesualdo abandonó el seudónimo porque los truculentos sucesos de octubre de 1590 habían hecho famoso su nombre, y parecía dispuesto a aprovechar el tirón comercial de esa circunstancia, aunque se ocultara bajo el paraguas de Stella, que figuraba como editor *ladrón* de la obra del príncipe.

Este segundo libro tiene, por todo ello, el mismo carácter del primero. Son las obras de un músico en absoluto bisoño, que muestra ya un dominio seguro sobre las herramientas de su arte, una apreciable capacidad para la pintura musical, pese a que aún no haya dado el paso en el tratamiento radical e hipermoderno de la disonancia que lo convertiría en una de las puntas de lanza de la vanguardia musical de su época. Eso empezaría a notarse con el *Libro III*, publicado al año siguiente, pero realmente no alcanzaría su verdadera dimensión hasta los dos últimos libros, editados en 1611.

La mitad de los madrigales del *Libro II* tienen poemas de autores que no han podido ser identificados. De los otros diez, siete parten de textos de Torquato Tasso

y dos de Giovanni Battista Guarini. Tasso y Guarini eran los dos poetas de moda en las décadas finales del siglo xvi. Ambos, muy vinculados a la Corte de Ferrara, desarrollaron un nuevo tipo de poesía dramática, con imágenes cargadas de patetismo, llenas de paradojas y con oscuras y alambicadas referencias eróticas.

El poema que queda merece comentario aparte, pues su autor era Alfonso d'Avalos, abuelo de Maria d'Avalos, la primera esposa de Gesualdo, la asesinada en octubre de 1590, y es uno de los textos más famosos de todo el Renacimiento musical, ya que fue popularizado por un madrigal de Cipriano de Rore, *Anchor che col partire*. El poema expresa la paradoja que el amante siente al partir, lo que, por un lado, es doloroso, pero a la vez se convierte en fuente inmensa de alegría, dado que asegura el gozo del regreso. Cuando Gesualdo le puso música, la pieza original de Rore, publicada en 1547, era muy conocida y había sido sometida a todo tipo de parodias y glosas, vocales e instrumentales. Acaso por eso Gesualdo quiso presentar una parodia no ya de la música de Rore, sino del texto original de D'Avalos, una variante que le da la vuelta a su sentido: el amante no tiene ahora esperanzas de regresar y, en consecuencia, preferiría no marcharse, porque haciéndolo aumentará su sufrimiento sin la compensación del retorno. Fuera por la vinculación de su autor con los criminales acontecimientos del otoño de 1590 o por cualquier otra razón, resulta evidente que Gesualdo dio especial importancia a este poema, al que ofrece el tratamiento más cromático de todos los madrigales de sus dos primeros libros.

El famoso madrigal de Rore podrá escucharse también en el concierto de hoy, dando así contexto a la música de Gesualdo, como hace el resto de obras de otros maestros de la época. Significativa resulta, asimismo, la presencia de Pomponio Nenna, otro compositor del sur de Italia, pues había nacido en Bari, en la Apulia. En 1582, Nenna había dedicado su primer libro de madrigales a cinco voces a Fabrizio Carafa, el amante de Maria d'Avalos que fue asesinado junto a ella en 1590. Carafa era duque de Andria, una localidad cercana a Bari, de la que nombró gobernador al compositor. La relación de Nenna con Gesualdo venía de atrás y no pareció verse perjudicada por la muerte de Carafa, dado que Nenna formó parte del círculo de Gesualdo entre 1594 y 1599 y, después, aprovechó una carta de recomendación de Leonora d'Este, la segunda esposa del príncipe, para instalarse en Roma, donde presumiblemente murió.

Durante un tiempo llegó a pensarse que Nenna había sido uno de los maestros de Gesualdo, aunque hoy se tiende a pensar lo contrario, que fue el estilo de Gesualdo el que inspiró a Nenna, compositor camaleónico, que fue capaz de adaptar los estilos de otros compositores de fama, como haría ya en el siglo xvii con Giulio Caccini. Como sus libros segundo y tercero de madrigales, que debieron de ser editados entre las décadas de 1580 y 1590, se han perdido, la cuestión no puede ser resuelta con certeza. Se ofrecen hoy dos madrigales de Nenna, extraídos de un libro a cuatro voces publicado póstumamente. El segundo de ellos parte de un poema de Tasso que Gesualdo puso en música también para su *Libro II*, por lo que habrá ocasión de compararlos.

Podrá establecerse, asimismo, la comparación entre el estilo de Gesualdo y el de dos auténticos gigantes del madrigal, Claudio Monteverdi, de quien se escuchará un madrigal de su *Libro III*, editado en 1592 y auténtico puntal del estilo más moderno del momento, y Luca Marenzio, presente con un madrigal del *Libro I* a seis voces, de 1581. Con sus más de cuatrocientos madrigales publicados en veintidós libros y en menos de veinte años, Marenzio es el mejor ejemplo de puro clasicismo dentro del género madrigalesco. Posiblemente, nadie como Marenzio fue capaz de poner su música al servicio de los textos, conservando a la vez una coherencia propiamente musical, absolutamente irreproachable. Las obras de Monteverdi y Marenzio se basan en poemas de Tasso que Gesualdo utilizó también para este *Libro II*.

Michelangelo Rossi nació ya en el siglo xvii. En especial reconocido por su música para tecla, compuso madrigales polifónicos en un momento en que el género había entrado en su fase definitiva de decadencia, y tal vez por ello, aunque distribuidos los treinta y dos que se han conservado en dos libros, jamás fueron publicados en vida del compositor. En sus madrigales, Rossi se muestra seguidor de la música cromática de Gesualdo, si bien hay también elementos de Sigismondo d'India, un compositor, igualmente napolitano, con el que coincidió en la Corte romana del cardenal Maurizio de Saboya. La mayor parte de los madrigales de Rossi están compuestos sobre textos de Guarini (es el caso de *Occhi, un tempo mia vita*), pero esta noche se escuchará el único que escribió sobre un poema de Giambattista Marino, el poeta manierista por excelencia.

El arte madrigalístico de Gesualdo es también contextualizado con la música sacra. En sus *Sacrae cantiones* a cinco voces, publicadas en Nápoles en 1603, Gesualdo se muestra más comedido con el tratamiento cromático de su música. Aunque recurre a la retórica de los madrigalismos y su rítmica tiene la fuerza y el dinamismo de buena parte de su obra profana, el tratamiento contrapuntístico es, en general, menos audaz y se vincula con el estilo palestriniano. Eso lo relaciona, asimismo, con el arte de un Orlando di Lasso, cuyo *Concupiscendo concupiscit*, extraído de una colección veneciana de 1565, tiene ya el dinamismo rítmico que puede hacernos recordar la música del príncipe de Venosa y conde de Conza, quien, convertido en uno de los uxoricidas más famosos de la historia, es autor de obras estimulantes y atrevidas, obras que exploraron los límites expresivos y técnicos de la música de su tiempo.

Pablo J. Vayón

Textos

I

Orlando di Lasso CONCUPISCENDO CONCUPISCIT

Concupiscendo concupiscit anima mea laudare te,
o Domine, o Deus omnipotens:
aperi labia mea ut annuntiet os meum laudem
tuam.

Exaltabo te, Deus meus, in toto corde meo:
et benedicam nomini tuo
in sæculum et in æternum.

Pomponio Nenna CANDIDA MAN TI BACIO

Texto de autor anónimo

Candida man ti bacio,
ch'involast'il cor mio;
deh soffri alquanto, e taci
gli amorosi miei baci,
ché in te vivendo il mio caro desio,
ahi, mentre bacio te, bacio il cor mio.

S'IO TACCIO IL DUOL S'AVANZA

Texto de Torquato Tasso (1544-1595)

S'io taccio il duol s'avanza,
s'io parlo accresco l'ira,
donna bella e gentil, che mi martira,
ma pur prendo speranza
che l'humiltà vi pieghi,
che nel silentio ancor son voci e prieghi.

CON GRAN DESEO DESEA

Con gran deseo desea mi alma alabarte,
oh Señor, oh Dios omnipotente:
abre mis labios, para que puedan anunciar tu
alabanza.

Te alabaré, Dios mío, con todo mi corazón
y bendeciré tu nombre
por los siglos de los siglos.

YO TE BESO, CÁNDIDA MANO

Yo te beso, cándida mano
que me arrebataste el corazón;
ay, tú sufres mucho, y escondes
mis besos amorosos,
porque viviendo en ti mi adorado deseo,
ay, mientras te beso, beso mi corazón.

SI CALLO, EL DOLOR SE ACERCA

Si callo, el dolor se acerca,
si hablo, alimento la ira,
mujer hermosa y gentil que me atormenta,
y sin embargo tengo la esperanza
de que la humildad os doblegue,
pues en el silencio todavía hay voces y ruegos.

Claudio Monteverdi O COME È GRAN MARTIRE

Texto de Giovanni Battista Guarini (1538-1612)

O come è gran martire
a celar suo desio,
quando con pura fede
s'ama chi non se 'l crede.
O soave mio ardore,
o giusto mio desio,
s'ogn'un ama il suo core
e voi sete il cor mio
all'hor sia ch'io non v'ami,
quando sarà che viver più non brami.

Cipriano de Rore ANCHOR CHE COL PARTIRE

Texto de Alfonso d'Avalos (1502-1546)

Anchor che col partire
io mi senta morire,
partir vorrei ogn'hor, ogni momento,
tant'è 'l piacer ch'io sento
della vita ch'acquisto nel ritorno.
E così mill'e mille volt'il giorno
partir da voi vorrei,
tanto son dolci gli ritorni miei.

Michelangelo Rossi ALMA AFFLITTA, CHE FAI?

Texto de Giambattista Marino (1569-1625)

Alma afflitta, che fai?
Chi ti darà più aita,
se colei per cui vivi oggi è partita?
Ahi, son ben folle e cieco,
con l'alma a ragionar che non è meco.

OCCHI, UN TEMPO MIA VITA

Texto de Giovanni Battista Guarini (1538-1612)

Occhi, un tempo mia vita,
occhi, di questo cor dolci sostegni,
voi mi negate aita?
Questi son ben de la mia morte i segni.
Non più speme o conforto,
tempo è sol di morire; a che più tardo?
Occhi, ch'a sì gran torto
morir mi fate, a che torcete il guardo?
Forse per non mirar come v'adoro?
Mirate almen ch'io moro.

OH, QUÉ GRAN TORMENTO

Oh, qué gran tormento
es esconder el deseo,
cuando con fe pura
se ama a alguien que no cree en ese amor.
¡Oh, suave ardor mío!
¡Oh, mi justo deseo!
Si cada uno ama su corazón
y vos sois mi corazón,
entonces dejaré de amaros
cuando ya no desee seguir viviendo.

AUNQUE AL PARTIR

Aunque al partir
yo me sienta morir,
partir querría a cada hora, a cada momento,
tanto es el placer que yo siento
por la vida que alcanzo a mi regreso.
Y así, mil y mil veces al día
separarme de vos querría,
tan dulces son mis regresos.

ALMA AFLIGIDA, ¿QUÉ HACES?

Alma afligida, ¿qué haces?
¿Quién te podrá ayudar
si aquella por la que vives hoy se ha marchado?
Ay, estoy loco y ciego,
intento razonar con mi alma, que no está conmigo.

OJOS, QUE ANTES ERAIS MI VIDA

Ojos, que antes erais mi vida,
ojos, de mi corazón dulce sustento,
¿me negáis vuestra ayuda?
Éstas son de mi muerte las señales.
No hay más esperanza ni consuelo,
ha llegado el momento de morir; ¿para qué retrasarlo?
Ojos, que tan injustamente
me hacéis morir, ¿por qué desviáis la mirada?
¿Tal vez para no ver cuánto os adoro?
Mirad al menos que yo muero.

Carlo Gesualdo
MARIA, MATER GRATIAE

Maria, Mater gratiæ, Mater misericordiæ,
tu nos ab hoste proteges et hora mortis
suscipe.

REMINISCERE MISERATIONUM

Reminiscere miserationum tuarum,
Domine, et misericordiarum tuarum,
Domine Deus meus, et ne memineris
delicta juventutis meæ.

Luca Marenzio
NON È QUESTA LA MANO

Texto de Torquato Tasso (1544-1595)

Non è questa la mano,
che tante, e sì mortali
avventò nel mio cor fiammelle, e stralì?
Ecco, c'hor pur si trova
tra le mie man ristretta,
né forza, od arte per fuggir le giova.
Né tien face, o saetta
che da me la difenda.
Giusto è ben ch'io ne prenda,
Amor, qualche vendetta,
e, se piaghe mi diè, baci le renda.

MARÍA, MADRE DE GRACIA

María, madre de gracia, madre de misericordia,
del enemigo nos proteges y en la hora de la
muerte nos recibes.

ACUÉRDATE DE TUS PIEDADES

Acuérdate de tus piedades,
Señor, y de tus misericordias,
Señor Dios mío, y olvida
los delitos de mi juventud.

NO ES ÉSTA LA MANO

¿No es ésta la mano
que tantos y tan mortales
dardos y flechas clavó en mi corazón?
Aquí está, ahora la aprieto
entre mis manos,
sin fuerza ni maña que para huir le sirva.
No existe tea ni rayo
que de mí la defienda.
Es justo que yo tome,
Amor, alguna venganza,
y, si heridas me causa, besos le devuelva.

II

Carlo GESUALDO
MADRIGALI A CINQUE VOCI

1a. Caro amoroso neo

Texto de Torquato Tasso (1544-1595), *Rime amorose*

Caro amoroso neo,
ch'illustri un sì bel volto
col negro tuo fra 'l suo candor avvolto
se per te stesso sei
tu pur macchia, e difetto,
con qual arte perfetto
poi rend' il colmo de le gratie in lei?

1b. Ma se tale ha costei

Texto de Torquato Tasso (1544-1595), *Rime amorose*

Ma se tale ha costei
in sua beltà le mende
quai poi saran i fregi, ond'ella splende?

2. Hai rotto, e sciolto, e spento a poco a poco

Texto de autor anónimo

Hai rotto, e sciolto, e spento a poco a poco
lo stral', il laccio, e 'l foco
che punse, e che legò, ch'arse il mio core.
O me beato, Amore,
c'hor sento, e senza pena,
altro dardo, altra fiamma, altra catena.

3a. Se per lieve ferita

Texto de autor anónimo

Se per lieve ferita
onde te stessa offendi
così dogliosa, o bella man, ti rendi,
mentre tue bianche nevi
rare inostrano, e brevi
di liquidí rubin purpuree stille.

3b. Che sentir deve il petto mio che langue

Texto de autor anónimo

Che sentir deve il petto mio che langue,
versand' ognor da mille piaghe e mille,
per le vene del cor, fiumi di sangue?
Ahi, ch'a maggior dolore
convien pietà maggiore!

MADRIGALES A CINCO VOCES

1a. Querido lunar adorable

Querido lunar adorable,
que ilustras un rostro tan hermoso,
con tu negrura rodeada por su candor,
si por ti mismo sigues
siendo una mancha, un defecto,
¿con qué arte perfecto
te vuelves en ella el colmo de sus encantos?

1b. Si así tiene ella

Si así tiene ella
en su belleza los defectos,
¿cómo serán las virtudes que la hacen brillar?

2. Has roto y deshecho y apagado poco a poco

Has roto y deshecho y apagado poco a poco
la flecha, el lazo y el fuego
que hirió y que ató, que prendió mi corazón.
¡Qué dichoso soy, Amor,
porque ahora siento, y sin pena,
otro dardo, otra llama, otra cadena!

3a. Si por una leve herida

Si por una leve herida,
con la que a ti misma te lastimas,
tan dolorida, oh bella mano, te muestras,
mientras tu blancura
se tiñe de pequeñas
gotas purpúreas de líquido carmesí.

3b. Qué ha de sentir mi pecho, que languidece

¿Qué ha de sentir mi pecho, que languidece
mientras vierte ríos de sangre por las venas
del corazón desde miles y miles de heridas?
¡Ay, que a mayor dolor
mayor piedad corresponde!

4. In più leggiadro velo

Texto de autor anónimo

In più leggiadro velo
che non fra nubi il cielo
Madonna il suo bel viso discoperse,
onde un raggio discese
che gl'occhi e 'l cor m'accese.
Amor, deh, ch'in quel punto
non so se il cor fu pria de gl'occhi punto.

5a. Se così dolce è il duolo

Texto de Torquato Tasso (1544-1595), *Rime amorose*

Se così dolce è il duolo,
deh, qual dolcezza aspetto
d'immaginato mio nuovo diletto.

5b. Ma s'avverrà ch'io moia

Texto de Torquato Tasso (1544-1595), *Rime amorose*

Ma s'avverrà ch'io moia
di piacer e di gioia,
non ritardi la morte
sì lieto fine, e sì felice sorte.

6. Se taccio, il duol s'avanza

Texto de Torquato Tasso (1544-1595), *Rime amorose*
y *Rime per Laura Peperata*

S'io taccio il duol s'avanza,
s'io parlo accresco l'ira,
donna bella e gentil, che mi martira,
ma pur prendo speranza
che l'humiltà vi pieghi,
che nel silentio ancor son voci e prieghi.

7a. O come è gran martire

Texto de Giovanni Battista Guarini (1538-1612)

O come è gran martire
a celar suo desio
quando con pura fede
s'ama chi non se 'l crede.

7b. O mio soave ardore

Texto de Giovanni Battista Guarini (1538-1612)

O mio soave ardore,
o dolce mio desio,
s'ogn'un ama il suo core,
e voi sete il cor mio,
all'hor non sia che v'ami,
che viver più non brami.

4. Tras un velo más delicado

Tras un velo más delicado
que aquel con el que las nubes cubren el cielo,
mi dueña su hermoso rostro descubrió,
y un rayo cayó
que me abrasó los ojos y el corazón.
Ay, Amor, que en ese momento
no sé si fue alcanzado antes mi corazón o mis ojos.

5a. Si tan dulce es el dolor

Si tan dulce es el dolor,
ay, qué dulzura puedo esperar
del nuevo placer que yo imagino.

5b. Pero si ocurriera que yo muera

Pero si ocurriera que yo muera
de placer y de alegría,
que no retarde la muerte
tan feliz final, ni tan dichosa suerte.

6. Si callo el dolor se acerca

Si callo, el dolor se acerca,
si hablo, alimento la ira,
mujer hermosa y gentil que me atormenta,
y sin embargo tengo la esperanza
de que la humildad os doblegue,
pues en el silencio todavía hay voces y ruegos.

7a. Oh, qué gran tormento

Oh, qué gran tormento
es esconder el deseo,
cuando con fe pura
se ama a alguien que no cree en ese amor.

7b. Oh, suave ardor mío

¡Oh, suave ardor mío!
¡Oh, mi justo deseo!
Si cada uno ama su corazón
y vos sois mi corazón,
entonces dejaré de amaros
cuando ya no desee seguir viviendo.

8. Sento che nel partire

Texto de autor anónimo,
inspirado en Alfonso d'Avalos (1502-1546)

Sento che nel partire
il cor giunge al morire,
ond'io, misero ogn'hor, ogni momento
grido: «morir mi sento!»
non sperando di far a voi ritorno.
E così dico mille volte il giorno:
«Partir io non vorrei
se col partir accresco i dolor miei».

9a. Non è questa la mano

Texto de Torquato Tasso (1544-1595)

Non è questa la mano,
che tante, e sì mortali
avventò nel mio cor fiammelle, e strali?
Ecco, che pur si trova
nelle mie man ristretta,
né forza, od arte per fuggir le giova.

9b. Nè tien face, o saetta

Texto de Torquato Tasso (1544-1595)

Nè tien face, o saetta
che da me la difenda.
Giusto è ben ch'io ne prenda,
Amor, qualche vendetta,
e, se piaghe mi diè, baci le renda.

10. Candida man, qual neve, a gl'occhi offerse

Texto de autor anónimo

Candida man, qual neve, a gl'occhi offerse
la mia cara Angioletta,
per far strana vendetta
de l'accesso mio core
che, ingannato al candore,
sperando di temprar sue fiamme, forse,
precipitoso corse.
O me misero, Amore,
che nella neve sento ardor maggiore!

11a. Dalle odorate spoglie

Texto de autor anónimo¹

Dalle odorate spoglie
sciogliete homai la mano
che 'l mio voler, e disvoler mi toglie.

8. Siento que al partir

Siento que al partir
mi corazón se acerca a la muerte,
de forma que yo, infeliz, a cada momento
grito: «¡Me estoy muriendo!»
sin esperanza de volver a vos.
Y así repito mil veces al día:
«Yo no quiero partir
si al partir acrecienta mi dolor».

9a. No es ésta la mano

¿No es ésta la mano
que tantos y tan mortales
dardos y flechas clavó en mi corazón?
Aquí está, ahora la aprieto
entre mis manos,
sin fuerza ni maña que para huir le sirva.

9b. No existe tea ni rayo

No existe tea ni rayo
que de mí la defienda.
Es justo que yo tome,
Amor, alguna venganza,
y, si heridas me causa, besos le devuelva.

10. Su cándida mano, como nieve, a mis ojos mostró

Su cándida mano, como nieve, a mis ojos mostró
mi querida Angelita,
como extraña venganza
de mi encendido corazón
que, engañado por su candor,
con la esperanza, tal vez, de templar sus llamas,
salió corriendo presuroso.
¡Oh, misero de mí, Amor,
que en la nieve siento un ardor mayor!

11a. De mis olorosas prendas

De mis olorosas prendas
separad ya esa mano
que de la voluntad me priva.

¹ En otras fuentes el poema se atribuye a Orsina Cavalletta (¿?-1592).

11b. E quell'arpa felice

Texto de autor anónimo²

E quell'arpa felice,
a cui non si disdice
stringersi col bel petto,
d'Amor fido ricetto,
togliete, e con l'usata leggiadria
fatene udir «Cara la vita mia».

12. Non mai, non cangerò

Texto de autor anónimo

Non mai, non cangerò
stato, voglia, o pensiero,
ché la cruda nemica del mio core
con dolcissimo impero
volge de la mia vita i giorni e l'hore
e temprà i miei desiri
hor con speme, hor con gioia, hor con martiri.

13. All'apparir di quelle luci ardenti

Texto de autor anónimo

All'apparir di quelle luci ardenti,
il duol che sì m'annoia
subito sparve e convertissi in gioia.
Amor, ferisci pur, ardi e saetta,
se un così picciol ben tanto diletta.

14. Non mi toglia il ben mio

Texto de autor anónimo

Non mi toglia il ben mio
chi non arde d'amor, come facc'io.
Se non è ingiusto Amore,
io sol havrò de la mia donna il core.
Dunque lasci il ben mio
chi non arde d'amor come facc'io.

11b. Tomad esa arpa feliz

Tomad esa arpa feliz,
que no os impide
estrecharos a mi hermoso pecho,
fiel refugio del Amor,
y con la elegancia habitual
tocad «Mi vida querida».

12. Nunca, nunca cambiaré

Nunca, nunca cambiaré
de estado, deseo, o pensamiento,
ya que la cruel enemiga de mi corazón
con dulcísimo dominio
dirige de mi vida los días y las horas
y forja mis deseos
ora con esperanza, ora con dicha, ora con martirios.

13. Cuando aparecieron aquellos ojos ardientes

Cuando aparecieron aquellos ojos ardientes,
el dolor que tanto me aflige
enseguida desapareció y se convirtió en alegría.
Amor, puedes herirme, quemarme y golpearme,
si un bien tan pequeño produce tanto deleite.

14. Que no me quite el bien mío

Que no me quite el bien mío
quien no arde de amor como yo ardo.
Si no es injusto Amor,
sólo yo tendré de mi dueña el corazón.
Así que abandone el bien mío
quien no arde de amor como yo ardo.

Traducción de Beatrice Binotti

PAUL AGNEW tenor y dirección

Paul Agnew nació en Glasgow y comenzó su educación musical con el coro de la catedral de Birmingham. Continuó sus estudios en Magdalen College, de Oxford, y se unió al Consort of Musicke, con el que interpretó música del Renacimiento inglés e italiano. A partir de 1992, comenzó a colaborar con William Christie y Les Arts Florissants y se convirtió en intérprete de los papeles de alto-tenor del repertorio barroco francés. También ha cantado con Marc Minkowski, Ton Koopman, Paul McCreesh, Jean-Claude Malgoire, sir John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe y Emmanuelle Haïm. Paul Agnew fue aclamado en óperas de Rameau (*Les Fêtes d'Hébé*, *Les Boréades*, *Les Indes galantes*), Charpentier (*Médée*, *Actéon*), Haendel (*Acis and Galatea*, *L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato*) y Purcell (*King Arthur*, *Dido and Aeneas*). En 2007 la carrera de Agnew dio un nuevo giro cuando comenzó a dirigir algunos proyectos musicales de Les Arts Florissants. Se presentó como director con el programa de *Vesperi* de Vivaldi, interpretado en París, Caen y Viena. Entre otros proyectos, destacan *Odes* y *Anthems* (Haendel) y *Lamentazioni*, que se convirtió en su primera grabación con este conjunto. En 2010, Agnew dirigió Les Arts Florissants en *The Indian Queen*, de Purcell, y el ciclo completo de los madrigales de Monteverdi. Ha producido varias grabaciones: *Mantova* (2014), *Cremona* (2015; Premio Gramophone 2016) y *Venezia* (2017), una antología de los ocho libros de los madrigales de Monteverdi con el sello Éditions Arts Florissants. Y en 2013 Paul Agnew se convirtió en director musical asociado de Les Arts Florissants. Desde entonces, ha dirigido el grupo en la reinterpretación del ballet de Jiří Kylián, *Doux Mensonges*, en la Ópera de París y en la nueva producción de la ópera de Rameau *Platée*. También dirige Les Arts Florissants en *Les maîtres du motet français*, *Cremona* y *Mantova*, *Women in Love* y la gira de la edición de 2015 de *Le Jardin des Voix*. En la temporada 2016-2017, participó en la celebración del 450º aniversario de Claudio Monteverdi, con una nueva producción de *L'Orfeo* en Caen, Viena, Versalles, Madrid y París. La creación del Festival de Primavera en Vendée, bajo la dirección de Agnew, fue otro de los hitos de esa temporada. Actualmente, Agnew es también codirector de Le Jardin des Voix, la academia de Les Arts Florissants para jóvenes cantantes; ha dirigido a la Orchestre Français des Jeunes Baroque y la European Union Baroque Orchestra. En 2017, Agnew dirigió la Academia Barroca Europea en Ambronay, dedicada a la educación musical, con conciertos centrados en Monteverdi: *Monsieur* y *La Lyre d'Orphée*. Como director invitado, Agnew dirige otras orquestas con instrumentos modernos: Liverpool Philharmonic Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, Norwegian Chamber Orchestra, Finnish Radio

² En otras fuentes el poema se atribuye a Orsina Cavalletta (?-1592).

Symphony Orchestra, St. Paul Chamber Orchestra de Minnesota y Music of the Baroque de Chicago, Trondheim Barokk o Akademie für Alte Musik de Berlín. Entre sus recientes compromisos, Paul Agnew será director de una nueva producción de *Platée* en la Semperoper Dresden. En 2011, en España ha dirigido Les Arts Florissants con los *Madrigales. Libros I y II* de Monteverdi en Valladolid; en 2012, con los *Madrigales. Libros III y IV* en Madrid, Valladolid y Barcelona; en 2016, ha actuado en Zamora y Madrid; en 2017, en Madrid, con *L'Orfeo* de Monteverdi, y, en 2018, los madrigales del *Libro II* de Carlo Gesualdo y sus contemporáneos (II) con el CNDM. En 2019, Les Arts Florissants celebra su 40º aniversario.

LES ARTS FLORISSANTS

Conjunto de cantantes e instrumentistas especializados en la interpretación de música barroca con instrumentos de época, Les Arts Florissants ha jugado un papel pionero en la recuperación del repertorio barroco de los siglos XVII y XVIII. Bajo la batuta de William Christie y Paul Agnew, el conjunto ofrece alrededor de cien conciertos y funciones de ópera en las salas más prestigiosas de Francia y el resto del mundo, interpretando óperas y oratorios, escenificadas o en versión semiescénica, así como conciertos a gran escala, música de cámara o recitales. Les Arts Florissants ha lanzado varios programas educativos para jóvenes músicos: la academia de Le Jardin des Voix para jóvenes cantantes creada en 2002; una colaboración con The Juilliard School desde 2007 y el programa Arts Flo Juniors para los estudiantes de conservatorio. También organiza numerosos eventos destinados a crear nuevas audiencias. Para dar a conocer su amplio repertorio, disponen de una impresionante discografía, con cerca de cien grabaciones, entre discos y DVD, especialmente, con la colección Les Arts Florissants, en colaboración con Harmonia Mundi. Con residencia en la Philharmonie de París desde 2015, Les Arts Florissants ha establecido, asimismo, un fuerte vínculo en Vendée, una región de Francia donde William Christie tiene su residencia. De hecho, en el pueblo de Thiré, donde vive, se inauguró el Festival Dans les Jardins de William Christie en 2012, en colaboración con Conseil départemental de la Vendée. Este lugar se ha convertido en el núcleo de actividad de Les Arts Florissants, con importantes proyectos. El 2017 fue un año crucial en este aspecto, con el establecimiento de Le Jardin des Voix en Thiré, la creación de un Festival de Primavera, dirigido por Paul Agnew, y el galardón del sello nacional «Centre Culturel de

© Elvira Megías

Rencontre». En 2018, se creó la Fundación Les Arts Florissants-William Christie. William Christie regaló su propiedad de Thiré a la fundación. En España, el equipo de Les Arts Florissants ha sido invitado por el Teatro Real de Madrid, junto al director de escena Pier Luigi Pizzi para escenificar la trilogía monteverdiana entre 2008 y 2010. Actúan en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Palau de Barcelona y los Teatros del Canal de Madrid, entre otros. Entre sus recientes proyectos en España, destacan *Il re pastore* (Palau de Barcelona), la *Misa en si menor* de Bach (Semana de Música Religiosa de Cuenca y Palau de Barcelona), el *Mesías* de Haendel (Auditorio Nacional de España y el Palau de Barcelona) y el *Orfeo* en los Teatros del Canal de Madrid; así como la gira internacional de la octava edición de *Jardin des Voix, Un jardín a la inglesa*, en el Auditorio de Zaragoza y en el Auditorio Nacional de Madrid. Ya en 2018, ofrecieron *Ariodante*, de Haendel, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, en el Baluarte de Pamplona y en el Teatro Real de Madrid, así como *Die Schöpfung*, de Haydn, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y en el Palau de la Música de Barcelona. En 2019, Les Arts Florissants celebra su 40º aniversario.

William Christie, DIRECTOR MUSICAL Y FUNDADOR
Paul Agnew, DIRECTOR MUSICAL ASOCIADO

Les Arts Florissants recibe el apoyo del Ministerio de Cultura, del Departamento de la Vendée y la Région Pays de la Loire. La agrupación ha sido artista en residencia en la Philharmonie de París desde 2015 y ha obtenido el sello nacional «Centre Culturel de Rencontre». Selz Foundation, American Friends of Les Arts Florissants y Crédit Agricole Corporate & Investment Bank son sus principales patrocinadores. En 2019, Les Arts Florissants celebra su 40º aniversario.

TEMPORADA 19/20

UNIVERSO BARROCO

ANM | Sala de Cámara | 19:30h

17/10/19 | **LES ARTS FLORISSANTS** | **P. AGNEW** TENOR Y DIRECCIÓN

Madrigales del Libro III de Carlo Gesualdo y sus contemporáneos (III)

Obras de C. Gesualdo, N. Vicentino y O. di Lasso

30/10/19 | **CONCERTO 1700** | **D. PINTENO** DIRECTOR | **C. MENA** CONTRATENOR

Antorcha bella: cantadas inéditas para alto de José de Torres

Obras de J. de Torres y G. Bononcini

20/11/19 | **LA GALANÍA** | **R. ANDUEZA** SOPRANO

El baile perdido. Danzas del siglo XVIII

Textos de L. de Briceño, L. de Vega, F. de Quevedo, M. de Cervantes y anónimos

29/11/19 | **VOX LUMINIS** | **L. MEUNIER** DIRECTOR

D. Buxtehude: *Abendmusiken*

14/01/20 | **NEREYDAS** | **J. ULISES ILLÁN** DIRECTOR | **A. AMO** SOPRANO | **F. MINECCIA** CONTRATENOR

Dulce sueño. Nápoles-España-México: Ignacio Jerusalem, 1707-1769

(Conmemoración del 250º aniversario de su muerte)

Obras de I. Jerusalem y Stella y J. de Herrando

30/01/20 | **ENSEMBLE 1700** | **D. OBERLINGER** FLAUTA DE PICO Y DIRECCIÓN

A. PROHASKA SOPRANO | **D. SINKOVSKY** CONCERTINO Y CONTRANOR

Músicas nocturnas

Obras de H. Purcell, T. Merula, A. Vivaldi, H. I. F. von Biber, J. Cage, J. Dowland y G. F. Haendel

13/02/20 | **LES ARTS FLORISSANTS** | **P. AGNEW** TENOR Y DIRECCIÓN

Madrigales del Libro IV de Carlo Gesualdo y sus contemporáneos (IV)

12/03/20 | **AL AYRE ESPAÑOL** | **E. LÓPEZ BANZO** DIRECTOR

¡Ay, bello esplendor! Grandes villancicos barrocos

Obras de J. de Torres, A. Corelli, J. Francés de Iribarren y C. Seixas

26/03/20 | **THE KING'S CONSORT** | **R. KING** DIRECTOR

S. JUNKER SOPRANO | **M. BEATE KIELLAND** MEZZOSOPRANO

Obras de F. Couperin, M. de Sainte-Colombe le fils y M. Marais

03/04/20 | **LA REAL CÁMARA** | **E. MORENO** DIRECTOR

Bolonia, 1708: los conciertos op. 4 del Accademico Formato (Francisco José de Castro, 'Spagnuolo') versus el nuevo lenguaje de Giuseppe Torelli

Obras de G. Torelli y F. J. de Castro 'Spagnuolo'

07/05/20 | **K. BEZUIDENHOUT** CLAVE

Conciertos para clave de Johann Sebastian Bach | Obras de J. S. Bach

21/05/20 | **L'APOTHÉOSE**

A tribute to tears | Obras de G. F. Haendel

Abonos (12 conciertos): de 96€ a 192€

Renovación: del 13/06/19 al 04/07/19. Nuevos abonos: del 10/07/19 al 07/09/19

Taquillas del Auditorio Nacional y teatros del INAEM | entradasinaem.es | 902 22 49 49

síguenos en

cndm.mcu.es

NIPO: 035-18-012-8 / D.L.: M-16359-2018
Ilustración de portada: Pilar Perea y Jesús Perea

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

