

18 Centro
19 Nacional
de Difusión
Musical

UNIVERSO BARROCO

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA | SALA DE CÁMARA
JUEVES 25/10/18 19:30h

Solistas de
LES ARTS FLORISSANTS

PAUL AGNEW TENOR Y DIRECCIÓN

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

18 Centro
19 Nacional
de Difusión
Musical

#NEBRA2.5.0

CICLOS:

UNIVERSO BARROCO

MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN

CIRCUITOS

MADRID | ANM | SALA SINFÓNICA
DOMINGO 18/11/18

LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA
LUIS ANTONIO GONZÁLEZ DIRECTOR

EUGENIA BOIX SOPRANO
MARÍA HINOJOSA SOPRANO
OLALLA ALEMÁN SOPRANO
MARTA INFANTE MEZZOSOPRANO
AURORA PEÑA SOPRANO
JOSÉ PIZARRO TENOR
Venus y Adonis ** (1729)

CÁDIZ | PALACIO DE CONGRESOS
DOMINGO 02/12/18

MADRID | ANM | SALA DE CÁMARA
MARTES 04/12/18

ACCADEMIA DEL PIACERE
FAHMI ALQHAJ DIRECTOR

ROBERTA MAMELI SOPRANO
JUAN SANCHO TENOR
Extractos de
Amor aumenta el valor (1728) y
Vendado es amor, no es ciego
(1744)

MADRID | ANM | SALA DE CÁMARA
MIÉRCOLES 06/02/19

SALAMANCA | AUDITORIO FONSECA
JUEVES 07/02/19

AL AYRE ESPAÑOL
EDUARDO LÓPEZ BANZO DIRECTOR

MARÍA ESPADA SOPRANO
MARIANNE BEATE KIELLAND MEZZO
Miserere, para dos sopranos, cuerda
y continuo (1743)

MADRID | ANM | SALA DE CÁMARA
VIERNES 22/02/19

SALAMANCA | CAPILLA DE FONSECA
SÁBADO 23/02/19

LA GRANDE CHAPELLE
ALBERT RECASENS DIRECTOR

SCHOLA ANTIQUA
JUAN CARLOS ASENSIO DIRECTOR
Vísperas de confesores (1759)

PALENCIA | IGLESIA DE SANTA EULALIA
(PAREDES DE NAVA)
SÁBADO 23/03/19

DANIEL OYARZABAL ÓRGANO
Batalla de clarines de sexto tono
Fandango de España
Obra para órgano en re mayor
Toccata en fa mayor

SALAMANCA | AUDITORIO FONSECA
SÁBADO 01/06/19

MADRID | ANM | SALA DE CÁMARA
DOMINGO 02/06/19

ANN HALLENBERG MEZZOSOPRANO
ORQUESTA BARROCA DE LA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
PEDRO GANDÍA MARTÍN DIRECTOR

Ay, ay amor
de *Amor aumenta el valor* (1728)
Tórtola que carece
de *Viento es la dicha de amor* (1743)
Más fácil será el viento
de *Amor aumenta el valor* (1728)

LEÓN | AUDITORIO
MIÉRCOLES 10/04/19

OVIEDO | AUDITORIO
JUEVES 11/04/19

NEREYDAS
JAVIER ULISES ILLÁN DIRECTOR

MARÍA ESPADA SOPRANO
Extractos de *Vendado es amor,*
no es ciego (1744),
Amor aumenta el valor (1728),
Iphigenia en Tracia (1747),
Entre cándidos, bellos
accidentes, Viento es la dicha
de amor (1743),
Donde hay violencia, no hay culpa
(1744) y *Fandango de España*

ÚBEDA | IGLESIA DE SAN LORENZO
SÁBADO 08/12/18

SALAMANCA | AUDITORIO FONSECA
MARTES 11/12/18

SEVILLA | IGLESIA DE SAN LUIS DE LOS
FRANCESES
DOMINGO 07/04/19

L'APOTHÉOSE
Extractos de *Amor aumenta el valor*
(1728), *Venus y Adonis* (1729),
Viento es la dicha de Amor
(1743) y *Vendado es Amor, no es*
ciego (1744)

SEGOVIA | CATEDRAL
SÁBADO 06/04/19

CAPILLA JERÓNIMO DE CARRIÓN
ALICIA LÁZARO DIRECTORA

Misa a ocho con violines **
De aquel amoroso, sagrado volcán **
Todo enigma es el amor **

** Recuperación histórica, estreno en tiempos
modernos. Encargo del CNDM

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA | SALA DE CÁMARA | JUEVES 25/10/18 19:30h

UNIVERSO BARROCO

Solistas de LES ARTS FLORISSANTS

Miriam ALLAN SOPRANO
Hannah MORRISON SOPRANO
Mélodie RUVIO MEZZOSOPRANO
Sean CLAYTON TENOR
Edward GRINT BAJO

PAUL AGNEW TENOR Y DIRECCIÓN

Madrigales del Primer libro de Carlo Gesualdo
y sus contemporáneos (I)

Infomación de localidades en www.cndm.mcu.es

constitución

siguenos en

www.cndm.mcu.es

I

Carlo GESUALDO (1566-1613)

Ne reminiscaris, Domine

(Stefano Felis. *Liber secundus motectorum*. Venezia, 1585)

Presentación

Luzzasco LUZZASCHI (1545-1607)

Dolorosi martir, fieri tormenti

(*Il quarto libro de' madrigali a cinque voci*. Ferrara, 1594)

Claudio MONTEVERDI (1567-1643)

Baci soavi, e cari

(*Il primo libro de' madrigali a cinque voci*. Venezia, 1587)

Luca MARENZIO (1553-1599)

Baci soavi, e cari (Prima parte)

Baci amorosi, e belli (Seconda parte)

Baci affamati, e 'ngordi (Terza parte)

Baci cortesi, e grati (Quarta parte)

Baci, ohimè, non mirate (Quinta & Ultima parte)

(*Il quinto libro de' madrigali a sei voci*. Venezia, 1591)

C. GESUALDO

Tribulationem et dolorem

(*Sacrae cantiones*, 1603)

Hei mihi domine

(*Sacrae cantiones*, 1603)

L. MARENZIO (1553-1599)

Tirsi morir volea (Prima parte)

Frenò Tirsi il desio (Seconda parte)

Così moriro i fortunati amanti (Terza parte)

(*Il primo libro de' madrigali a cinque voci*. Venezia, 1580)

Benedetto PALLAVICINO (1551-1601)

Tirsi morir volea (Prima parte)

Frenò Tirsi il desio (Seconda parte)

Così moriro i fortunati amanti (Terza parte)

(*Il primo libro de' madrigali a cinque voci*. Venezia, 1581)

II

C. GESUALDO

Madrigali a cinque voci

(*Del Primer libro*, Ferrara, 1594)

1a. *Baci soavi e cari*

1b. *Quant'ha di dolce Amore* (Seconda parte)

2. *Madonna, io ben vorrei*

3. *Com'esser può ch'io viva se m'uccidi?*

4. *Gelo ha Madonna il seno, e fiamma il volto*

5a. *Mentre Madonna il lasso fianco posa*

5b. *Ahi, troppo saggia nell'errar* (Seconda parte)

6a. *Se da sì nobil mano*

6b. *Amor, pace non chero* (Seconda parte)

7. *Sì gioioso mi fanno i dolor miei*

8. *O dolce mio martire*

9a. *Tirsi morir volea*

9b. *Frenò Tirsi il desio* (Seconda parte)

10. *Mentre, mia stella, miri*

11. *Non mirar, non mirare*

12. *Questi leggiadri odorosetti fiori*

13a. *Felice primavera*

13b. *Danzan le ninfe honeste, e i pastorelli* (Seconda parte)

14. *Son sì belle le rose*

15. *Bella Angioletta, da le vaghe piume*

© Ediciones musicales: Les Arts Florissants (Pascal Duc)

Duración aproximada: I: 50 minutos Pausa II: 45 minutos

Ciclo de *Madrigales* de Gesualdo. Primer Libro

Inevitablemente, en la compleja vida de Gesualdo, incluso el orden de sus dos *Libros de madrigales* no está claro. El libro que Gesualdo titula *Segundo libro*, en Ferrara, ya había sido publicado bajo el pseudónimo de Giuseppe Pilonij. Por ello, es el *Primer libro* el que se escuchará esta tarde.

Los textos que Gesualdo elige para sus primeras composiciones publicadas son breves epigramas de amor, raramente complejos y nunca dramáticos. Monteverdi obró de la misma manera con sus dos primeras colecciones de madrigales, en las que también encontramos dos poetas con más presencia, Tasso y Guarini. De estos dos, Tasso es predominante, lo que se explica tal vez por la relación personal entre Gesualdo y el problemático poeta. Tasso era un conocido paranoico y a menudo escribía a Gesualdo para su desahogo y apoyo —las conversaciones entre estas personalidades con problemas habrían sido fascinantes de presenciar—.

El estilo musical de Gesualdo es sorprendentemente convencional. Llama la atención no sólo en el contexto de sus obras posteriores, altamente cromáticas, sino también en el entorno de su tiempo. El madrigal se estaba convirtiendo rápidamente en un laboratorio de expresión dramática; Monteverdi publica su *Tercer libro* de madrigales en 1592, incluyendo en él el verso más heroico de la *Gerusalemme Liberata* de Tasso, que contiene el declamado “Vattene pur crudel”. Sin embargo, Gesualdo se limita a utilizar los epigramas de amor más convencionales como los que a menudo habían establecido los madrigalistas de la generación anterior.

La primera mitad de nuestro concierto pretende poner el *Primer libro* y el estilo de Gesualdo en contexto, por lo que comenzamos con su primera obra conocida, el motete “Ne reminiscaris, Domine”, escrito en 1585. Es la única obra del compositor que antecede al brutal asesinato de su esposa y, sin embargo, el texto parece amalgamar las emociones que acompañarán a muchas de sus obras sagradas posteriores, la de la penitencia y la necesidad de perdón.

Luzzasco Luzzaschi dedicó su *Cuarto libro* de madrigales —publicado en 1594, el año del segundo matrimonio de Gesualdo— al compositor y “Dolorosi martir, fieri tormenti”. Es fascinante no sólo por la influencia que Luzzaschi tendrá sobre Gesualdo —Gesualdo admira a Luzzaschi más que a cualquier otro contemporáneo—, sino también por el incipiente cromatismo que tendrá lugar en las composiciones posteriores de Gesualdo.

Siempre es fascinante comparar las configuraciones del mismo texto por diferentes compositores y Gesualdo, en su *Primer libro*, utiliza dos textos muy populares de Gurini: “Baci soave, e cari” y “Tirsi morir volea”, ambos versos altamente cargados, casi escandalosamente eróticos. Cantaremos las composiciones de Monteverdi, Marenzio y Pallavicino, compositores todos que Gesualdo habría conocido.

Finalmente no podemos ignorar la música sacra de Gesualdo y su importancia en su vida. En nuestro ciclo de conciertos, realizaremos algunos de los motetes de la colección *Sacrae cantiones* de 1603.

Paul Agnew

Gesualdo en su época

Les Arts Florissants, el mítico conjunto barroco que fundara hace casi cuarenta años William Christie, lleva algún tiempo desarrollando una faceta madrigalística que dirige el tenor Paul Agnew. En este formato el grupo pasó ya con Monteverdi por el Universo Barroco y este año inicia un recorrido por los madrigales de Carlo Gesualdo, un compositor a menudo incomprendido.

El hecho más célebre en la biografía de Gesualdo ocurrió el 16 de octubre de 1590, cuando sorprendió a su esposa Maria D’Avalos, hija del marqués de Pescara, con su amante, Fabrizio Carafa, Duque de Andría, “en flagrante delito di fragrante peccato”, y asesinó a los dos. Aunque los códigos de honor de la época lo ponían a resguardo 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, según algunos testimonios tan torturado que para expiar sus culpas se sometía a sesiones cotidianas de sadomasoquismo.

Hay quien ha querido ver en estos sucesos (los reales y los acaso legendarios) la razón del carácter expresionista de su música, especialmente de la profana, más oscura y retorcida cuanto más tardía. Se trata de un malentendido. En realidad, Gesualdo participa de un proceso iniciado en el universo del madrigal italiano al menos desde mediados del siglo XVI, cuando la relación entre el texto y la música empezó a cambiar. En la famosa *Declaración* publicada con los *Scherzi musicali* de 1607, Giulio Cesare Monteverdi decía que la intención del autor (su hermano Claudio) era que “la palabra [fuera] señora de la armonía y no su sierva”. Esta necesidad de iluminar el contenido de los poemas a través de la música estaba ya en los teóricos de la gran tradición polifónica, como Zarlino, pero los nuevos compositores la llevaron más lejos al liberar el tratamiento de la disonancia de las reglas del contrapunto clásico. Gesualdo produjo su obra en este contexto. Ni la disonancia ni el cromatismo son caprichosos en su música, sino que los usa con un sentido expresivo, tratando de dar vida a las potentes imágenes poéticas escogidas (a menudo, llenas de paradojas).

Y en este terreno Gesualdo llegó posiblemente más lejos que ningún otro. Aunque retirado en su castillo, el compositor no se nutrió sólo de sus fantasmas interiores, sino que visitó algunos de los centros fundamentales de la producción madrigalística de su época. En uno de los más vanguardistas, Ferrara, donde reinaba el maestro de capilla Luzzasco Luzzaschi y el célebre *Concerto delle donne*, Gesualdo publicó en 1594 sus dos primeros *Libros de madrigales*. Aún lejos de los excesos cromáticos de sus últimos libros, en el *Primero*, el Príncipe Da Venosa muestra ya cómo en el tratamiento de los poemas de Guarini y de Tasso la pintura musical necesitaba alejarse a veces de las reglas. Algunas de sus piezas sacras y madrigales de otros contemporáneos dan contexto a este *Primer libro*.

Pablo J. Vayón

Textos

I

Carlo Gesualdo **NE REMINISCARIS, DOMINE**

Ne reminiscaris, Domine, delicta nostra,
vel parentum nostrorum,
neque vindictam sumas de peccatis nostris.

Luzzasco Luzzaschi **DOLOROSI MARTIR,** **FIERI TORMENTI**

Texto de Luigi Tansillo

Dolorosi martir, fieri tormenti,
duri ceppi, empi lacci, aspre catene,
ov'io le nott'e i giorni, hore e momenti,
misero piango il mio perduto bene.
Triste voci, querele, urlì e lamenti,
lagrime spesse e sempiternè pene,
son il mio cibo e la quiete cara
della mia vita, oltr'ogni assentio, amara.

Claudio Monteverdi **BACI SOAVI, E CARI**

Texto de Giovanni Battista Guarini

Baci soavi, e cari,
cibi della mia vita,
c'hor m'involate hor mi rendete il core,
per voi convien ch'impari
come un'alma rapita
non senta il duol di mort'e pur si more.
Quant'hà di dolce Amore
per che sempr'io vi baci,
o dolcissime Rose,
in voi tutto ripose;
e s'io potessi à i vostri dolci baci
la mia vita finire,
o che dolce morire!

NO RECUERDES, SEÑOR

No recuerdes, Señor, nuestros delitos,
ni los de nuestros padres;
ni te vengues de nuestros pecados.

DOLOROSOS MARTIRIOS, **FEROCES TORMENTOS**

Dolorosos martirios, feroces tormentos,
yugos crueles, nudos despiadados, ásperas cadenas,
donde yo, de noche y de día, horas y segundos,
miserable lloro por mi perdido bien.
Tristes voces, quejas, gritos y lamentos,
densas lágrimas e interminables penas,
son mi alimento y la amada quietud
de mi vida, más amarga que la hiel.

BESOS SUAVES Y AMADOS

Besos suaves y amados,
sustento de mi vida
que ora me robáis, ora me devolvéis el corazón:
por vosotros conviene que aprenda
cómo un alma arrebatada
no siente el dolor de la muerte ni aun muriendo.
Cuánto tiene de dulce el amor
para que yo por siempre os bese,
oh, dulces rosas,
todo en vosotras depositó.
Y si yo pudiera con vuestros dulces besos
mi vida terminar,
¡oh qué muerte tan dulce!

Luca Marenzio **BACI SOAVI, E CARI**

Texto de Giovanni Battista Guarini

Baci soavi, e cari,
cibi della mia vita,
c'hor m'involate hor mi rendete il core,
per voi convien ch'impari
come un'alma rapita
non senta il duol di mort'e pur si more.
Quant'hà di dolce Amore
per che sempr'io vi baci,
o dolcissime Rose,
in voi tutto ripose;
e s'io potessi à i vostri dolci baci
la mia vita finire,
o che dolce morire!

BACI AMOROSI, E BELLI

Texto de Giovanni Battista Guarini

Baci amorosi, e belli,
mentre che voi m'aprite
di rubini, e di perle alti tesori,
e tra questi e tra quelli
aure dolci, e gradite
spirino di vitali arabi odori,
l'alme dei nostri cori,
parton dalla radice
e su le labbra estreme
l'un'e l'altra si preme,
e bacia e stringe e sospirando dice:
Amor ch'unisce l'alme,
unirà ancor le salme.

BACI AFFAMATI, E 'NGORDI

Texto de Giovanni Battista Guarini

Baci affamati, e 'ngordi
ai cui misti dilette
né mai si sazia Amor, né mai respira.
Tu dente avido mordi,
e tu lingua saetti:
intanto il guardo mira,
ed intorno s'aggira;
e mentre ognun pur vuole
mordere, e sospirare
e vedere, e baciare,
baci, morsi, sospir, sguardi, parole,
fan sì dolce contento
che vi sta il ciel intento.

BESOS SUAVES Y AMADOS

Besos suaves y amados,
sustento de mi vida
que ora me robáis, ora me devolvéis el corazón:
por vosotros conviene que aprenda
cómo un alma arrebatada
no siente el dolor de la muerte ni aun muriendo.
Cuánto tiene de dulce el amor
para que yo por siempre os bese,
oh, dulces rosas,
todo en vosotras depositó.
Y si yo pudiera con vuestros dulces besos
mi vida terminar,
¡oh qué muerte tan dulce!

BESOS AMOROSOS Y BELLOS

Besos amorosos y bellos,
mientras vosotros abrí para mí
nobles tesoros de rubíes y de perlas,
de los que se desprende
una dulce y amable fragancia
de aromas árabes llenos de vida,
las almas de nuestros corazones
salen desde su raíz
y sobre los labios
la una y la otra se abrazan,
y se besan y se estrechan y suspirando dicen:
"el Amor que une las almas,
unirá también los cuerpos".

BESOS HAMBRIENTOS Y GOLOSOS

Besos hambrientos y golosos
de cuyos mezclados deleites
nunca se sacia Amor, ni nunca respira.
Tú, diente, ávido muerdes,
y tú, lengua, golpeas:
mientras tanto los ojos observan,
y miran a su alrededor;
y mientras ellos quieren
morder y suspirar
y ver y besar,
besos, mordiscos, suspiros, miradas, palabras,
crean una armonía tan dulce
que llaman la atención del cielo.

BACI CORTESI, E GRATI

Texto de Giovanni Battista Guarini

Baci cortesi, e grati,
e voi, labbri amorosi,
che tanto date altrui, quanto togliete,
chi v'ha così infiammati
de' miei, che si bramasi
vi fa di quello, onde sì ricchi sete?
Rose d'amor, ch'havete
d'ogni dolcezza il vanto,
ben riconosco il dono,
per voi sì dolci sono;
baciare questi pur, che da voi quanto
in me si cura, e prezza,
tutto è vostra dolcezza.

BACI, OHIMÈ, NON MIRATE

Texto de Giovanni Battista Guarini

Baci, ohimè, non mirate,
che mentre io parlo, oblio
come l'ora sen va fugace, e lieve:
Baciate, ohimè, baciate:
Lungo è 'l nostro desio,
ma la speranza è fràle, il tempo è breve.
Taccia chi gioir deve:
Baci, non siate lenti,
venite a mill'a mille,
quante son le faville
del mio bel foco, e quanti i raggi ardenti,
mia luce, han gl'occhi vostri,
sian tanti i baci nostri.

Baci, di tante gioie una sol resta,
che tutte l'altre avanza,
sola del cor speranza.

Carlo Gesualdo

TRIBULATIONEM ET DOLOREM

Tribulationem et dolorem inveni
et nomen Domini invocavi.
O Domine, libera animam meam;
misericors Dominus et justus
et Deus noster miseretur.

HEI MIHI, DOMINE

Hei mihi, Domine,
quia peccavi nimis in vita mea!
Quid faciam, miser?
Ubi fugiam nisi ad te, Deus meus?
Miserere mei, dum veneris in novissimo die.

BESOS AMABLES Y CORTESES

Besos amables y corteses,
y vosotros, labios amorosos,
que a los demás dais tanto como quitáis,
¿quién ha hecho que os apasionéis tanto
por los míos, haciéndoos tan deseosos
de aquello que en abundancia poseéis?
Rosas de amor, que atesoráis
la gloria de toda dulzura,
bien reconozco el regalo,
para vosotras tan dulces son;
seguid besándolos, que todo cuanto
en mí se cura, y precia,
todo viene de vuestra dulzura.

BESOS, AY DE MÍ, NO REPARÉIS

Besos, ay de mí, no reparéis,
en que mientras yo hablo, olvido
cómo las horas se van fugaces, y leves:
besad, ay de mí, besad:
grande es nuestro deseo,
pero la esperanza es frágil, el tiempo es breve.
Que guarde silencio quien debe gozar:
besos, no seáis lentos,
venid de mil en mil,
tantos cuantas son las chispas
de mi hermoso fuego, y cuantos los rayos ardientes,
luz mía, que tienen vuestros ojos,
sean tantos nuestros besos.

Besos, de tantas alegrías una sola permanece,
que a todas las demás supera,
única esperanza del corazón.

TRIBULACIONES Y DOLORES

Me hallé en medio de la tribulación y del dolor;
e invoqué el nombre del Señor.
Libra, oh Señor, el alma mía.
Misericordioso es el Señor y justo:
compasivo es nuestro Dios.

¡AY DE MÍ, SEÑOR!

¡Ay de mí, Señor,
porque he pecado mucho en mi vida!
¿Qué haré, desgraciado de mí?
¿A dónde huiré, sino a Vos, Dios mío?
Tened compasión, cuando llegue el último día.

Luca Marenzio

y Benedetto Pallavicino

TIRSI MORIR VOLEA

Texto de Giovanni Battista Guarini

Tirsi morir volea
gl'occhi mirando di colei ch'adora,
ond'ella, che di lui non meno ardea,
gli disse: Ohimè, ben mio,
deh non morir ancora,
ché teco bramo di morir anch'io.

FRENÒ TIRSI IL DESIO

Texto de Giovanni Battista Guarini

Frenò Tirsi il desio
c'havea di pur sua vita all'hor finire;
e sentia morte e non potea morire.
E mentre fisso il guardo pur tenea
ne' begli occhi divini,
e 'l nettar amoroso indi bevea,
la bella Ninfa sua, che già vicini
sentia i messi d'Amore,
disse con occhi languidi, e tremanti:
"Mori, cor mio, ch'io moro";
cui rispose il pastore:
"Ed io, mia vita, moro!"

COSÌ MORIRO I FORTUNATI AMANTI

Texto de Giovanni Battista Guarini

Così moriro i fortunati amanti
di morte sì soave e sì gradita
che, per anco morir, tornaro in vita.

II

Carlo Gesualdo

MADRIGALI A CINQUE VOCI

1a. Baci soavi, e cari

Texto de Giovanni Battista Guarini

Baci soavi, e cari,
cibi de la mia vita
c'hor m'involate, hor mi rendete il core
per voi convien ch'impari
com'un'alma rapita
non sente il duol di morte, e pur si more.

TIRSI MORIR QUERÍA

Tirsi morir quería,
mirando a los ojos de aquella a la que adora,
cuando ella, que por él no menos ardía,
le dijo: "Ay de mí, bien mío,
no te mueras todavía,
que contigo deseo morir yo también".

FRENÓ TIRSI EL DESEO

Frenó Tirsi el deseo
que sentía de terminar con su vida también;
y sentía la muerte y no podía morir.
Y mientras seguía fijando la mirada
en los hermosos ojos divinos,
y el néctar amoroso de ellos bebía,
su bella Ninfa, que ya cerca
sentía a los mensajeros del Amor,
dijo con ojos lánguidos, y temblorosos:
"Muere, corazón mío, que yo muero";
a lo que contestó el pastor:
"¡Y yo, mi vida, muero!"

ASÍ MURIERON LOS AFORTUNADOS AMANTES

Así murieron los afortunados amantes,
de muerte tan suave y tan grata
que, incluso muriendo, volvieron a la vida.

MADRIGALES A CINCO VOCES

1a. Besos suaves y amados

Besos suaves y amados,
sustento de mi vida
que ora me robáis, ora me devolvéis el corazón:
por vosotros conviene que aprenda
cómo un alma arrebatada
no siente el dolor de la muerte ni aun muriendo.

1b. Quant'ha di dolce Amore

Texto de Giovanni Battista Guarini

Quant'ha di dolce Amore
per che sempr'io vi baci,
o dolcissime Rose,
in voi tutto ripose.
Deh, s'io potessi a i vostri dolci baci
la mia vita finire,
o che dolce morire!

2. Madonna, io ben vorrei

Texto de autor anónimo

Madonna, io ben vorrei
che fuss'in voi quant'è beltà, pietade,
o tanta crudeltade,
che l'un'al cor daria quel che desia,
o l'altra finiria la vita mia.

3. Com'esser può ch'io viva se m'uccidi?

Texto de autor anónimo

Com'esser può ch'io viva se m'uccidi?
E come vuoi ch'io mora,
se mi dai vit'ancora?
Fra due mi tieni, onde, tra mort'e vita;
vivendo, moro, e non vivend'ho vita.

4. Gelo ha Madonna il seno, e fiamma il volto

Texto de Torquato Tasso

Gelo ha Madonna il seno, e fiamma il volto,
io son ghiaccio di fore
e 'l foc'ho dentro accolto.
Questo avvien perch'Amore
ne la sua fronte alberga, e nel mio petto,
né mai cangia ricetto,
sì, ch'io l'habbia negl'occhi, ella
nel core.

5a. Mentre Madonna il lasso fianco posa

Texto de Giovanni Battista Guarini

Mentre Madonna il lasso fianco posa
dopo i suoi lieti, e voluntarii errori
al fiorito soggiorno i dolci humori
susurrando predava ape ingegnosa,
ch'a le labbra, in cui nutre aur'amorosa
al sol de' due begl'occhi, eterni fiori,
ingannat'a i dolcissimi colori
corse, e sugger pensò purpurea Rosa.

1b. Cuánto tiene de dulce el amor

Cuánto tiene de dulce el amor
para que yo por siempre os bese,
oh, dulces rosas,
todo en vosotras depositó.
Ay, si yo pudiera con vuestros dulces besos
mi vida terminar,
¡oh, qué muerte tan dulce!

2. Señora, yo bien querría

Señora, yo bien querría
que hubiera en vos tanta piedad como belleza,
o tanta crueldad,
que, o la una al corazón le daría lo que desea,
o la otra con mi vida terminaría.

3. ¿Cómo puede ser que yo viva si me matas?

¿Cómo puede ser que yo viva si me matas?
¿Y cómo quieres que yo muera,
si me das vida todavía?
Entre dos olas me tienes, entre la muerte y la vida;
viviendo, muero, y no viviendo tengo vida.

4. De hielo tiene la Señora el pecho, y de fuego el rostro

De hielo tiene la Señora el pecho, y de fuego el rostro,
yo soy hielo por fuera
y el fuego lo guardo en mi interior.
Esto sucede porque el Amor
en su frente habita, y en mi pecho,
y nunca cambia su morada,
de manera que yo la tuviera en la mirada y ella
en el corazón.

5a. Mientras la Señora su fatigado cuerpo descansa

Mientras la Señora su fatigado cuerpo descansa
tras sus alegres y dichosos paseos,
en aquel florido paraje el dulce néctar
susurrando libaba una ingeniosa abeja,
que, hacia los labios cuyo aliento amoroso nutre
flores eternas, a la luz de dos hermosos ojos,
voló y, engañada por sus dulces colores,
pensó que bebía de una purpúrea rosa.

5b. Ahi, troppo saggia nell'errar; felice

Texto de Torquato Tasso

Ahi, troppo saggia nell'errar; felice
temerità, che quel ch'a le mie voglie
timide si contende, à te sol lice.
Vile ape, Amor, cara mercè
mi toglie:
Che più ti resta, s'altri 'l mel n'elice?
Con che tempr'i tuoi assentii, e le mie doglie?

6a. Se da sì nobile mano

Texto de Torquato Tasso

Se da sì nobile mano
debbon venir le fasce a le mie piaghe,
Amor, ché non m'impieghe
il sen con mille colpi?
Né fia ch'io te n'incolpi,
perché nulla ferita
sarebbe al cor sì grave
come fora soave
de la man bella la cortese aita.

6b. Amor, pace non chero

Texto de Torquato Tasso

Amor, pace non chero,
non cheggio usbergo o scudo,
ma contro al petto ignudo
s'ella medica sia, sii tu guerriero.

7. Sì gioioso mi fanno i dolor miei

Texto de Luigi Cassola

Sì gioioso mi fanno i dolor miei,
donna, per amar voi,
che sempr'amand'ogn'hor morir vorrei.
E fra me dico poi
se tal gioia mi dona il mio martire,
hor che farà 'l morire?

8. O dolce mio martire

Texto de autor anónimo, atribuido a Luigi Cassola

O dolce mio martire,
cagion del mio gioire,
e se ben di me privo
io più beato e più felice vivo.
Quest'è 'l poter d'Amore
che rubandom' il cor mi può beare
in forme nuove, e care.

5b. Ay, demasiado sabia en el vagar, feliz

Ay, demasiado sabia en el vagar, feliz
temeridad, que aquello que a mis tímidos deseos
se le niega, solo a ti se te concede.
Una simple abeja, Amor, la deseada recompensa
me arrebató:
¿Qué más te queda, si es otro quien la miel se lleva?
¿Con qué mitigas tu amargura y mi dolor?

6a. Si de tan noble mano

Si de tan noble mano
han que venir las vendas para mis heridas,
Amor, ¿por qué no me hieres
el pecho con mil golpes?
Yo no te echaré la culpa,
porque ninguna herida
sería para mi corazón tan grave
como suave sería
de tu hermosa mano la gentil ayuda.

6b. Amor, paz no pido

Amor, paz no pido,
no pido amparo o protección,
pero frente a mi pecho desnudo
si ella ha de ser la medicina, sé tú el guerrero.

7. Tan dichoso me hacen mis penas

Tan dichoso me hacen mis penas,
mujer, por amaros,
que en todo momento querría morir amándoos.
Y me digo a mí mismo:
si tal dicha me regala mi dolor,
¿qué no hará el morir?

8. Oh, dulce dolor mío

Oh, dulce dolor mío,
causa de mi dicha,
y, si bien privado de mí mismo,
yo más contento y más feliz vivo.
Este es el poder del Amor,
que, robándome el corazón, puede deleitarme
en formas nuevas, y gratas.

9a. Tirsi morir volea

Texto de Giovanni Battista Guarini

Tirsi morir volea
mirando gli occhi di colei ch'adora,
quand'ella, che di lui non meno ardea,
gli disse: Ohimè, ben mio,
deh non morir ancora,
ché teco bramo di morir anch'io.

9b. Frenò Tirsi 'l desio

Texto de Giovanni Battista Guarini

Frenò Tirsi 'l desio
c'hebbe di pur sua vita all'hor finire;
sentendo morte in non poter morire.
E mentre il guardo pur fiso tenea
ne' begli occhi divini,
e 'l nettar amoroso indi bevea,
la bella Ninfa sua, che già vicini
sentia i messi d'Amore,
disse con occhi languidi, e tremanti:
Mori, ben mio, ch'io moro;
ed io, rispose subito il pastore,
e teco nel morir mi discoloro.
Così moriro i fortunati amanti
di morte sì soave e sì gradita
che, per anco morir, tornaro in vita.

10. Mentre, mia stella, miri

Texto de Torquato Tasso

Mentre, mia stella, miri
i bei celesti giri,
il ciel esser vorrei,
perché tu rivolgessi
fiso ne gli occhi miei
le tue dolci faville:
lo vagheggiar potessi
mille bellezze tue con luci mille.

11. Non mirar, non mirare

Texto de Filippo Alberti

Non mirar, non mirare
di questa bell'imgo
l'altre parti, e rare.
Ahi, che di morir vago,
tu pur rimir, come
l'immoto guardo gira,
e loquace silenzio 'l labbro spira.
O desir troppo ardito,
va, va che sei ferito.

9a. Tirsi morir quería

Tirsi morir quería,
mirando a los ojos de aquella a la que adora,
cuando ella, que por él no menos ardía,
le dijo: "Ay de mí, bien mío,
no te mueras todavía,
que contigo deseo morir yo también".

Frenó Tirsi el deseo

Frenó Tirsi el deseo
que sentía de terminar con su vida también;
y sentía la muerte y no podía morir.
Y mientras seguía fijando la mirada
en los hermosos ojos divinos,
y el néctar amoroso de ellos bebía,
su bella Ninfa, que ya cerca
sentía a los mensajeros del Amor,
dijo con ojos lánguidos, y temblorosos:
"Muere, corazón mío, que yo muero";
a lo que contestó el pastor:
"¡Y yo, mi vida, muero!"
Así murieron los afortunados amantes,
de muerte tan suave y tan grata
que, incluso muriendo, volvieron a la vida.

10. Mientras, estrella mía, contemplas

Mientras, estrella mía, contemplas
las hermosas esferas celestes,
yo querría ser el cielo,
para que tú fijaras
en mis ojos
tus dulces pupilas:
yo contemplar podría
miles de bellezas tuyas con miles de luces.

11. No mires, no mires

No mires, no mires
de esta hermosa imagen
la nobleza, y la singularidad.
Ay, que de morir deseoso,
tú observas cómo
la inmóvil mirada gira,
y un loquaz silencio de la boca emana.
Oh, deseo demasiado audaz,
ve, ve, que estás herido.

12. Questi leggiadri odorosetti fiori

Texto de Livio Celiano, llamado Angelo Grillo

Questi leggiadri odorosetti fiori
fur già ninfe e pastori
ed hor de' miei pensieri
son muti messaggieri.
Deh, mentre voi pietosa
volgete gl'occhi a la lor sorte ria,
pietà vi mova de la doglia mia.

13a. Felice primavera

Texto de Torquato Tasso

Felice primavera!
Di bei pensier fiorisce nel mio core
novo lauro d'amore,
a cui ride la terra, e 'l ciel d'intorno
e di bel manto adorno
di giacinti, e viole il Po si veste.

13b. Danzan le ninfe honeste, e i pastorelli

Texto de Torquato Tasso

Danzan le ninfe honeste, e i pastorelli
e sussurrant'augell'in fra le fronde
al mormorar de l'onde, e vaghi fiori
donan le Grazie ai pargoletti amori.

14. Son sì belle le rose

Texto de Livio Celiano, llamado Angelo Grillo

Son sì belle le Rose
ch'in voi natura pose
come quelle che l'arte
nel vago sen ha sparte.
Non so, mirando poi,
se voi le Rose, o sian le Rose voi.

15. Bella Angioletta da le vaghe piume

Texto de Torquato Tasso

Bella Angioletta da le vaghe piume,
prestane al grave pondo
tante, ch'io esca fuor di questo fondo,
o possa in qualche ramo
di te cantando dire: "io amo, io amo".

12. Estas hermosas flores olorosas

Estas hermosas flores olorosas
fueron antes ninfas y pastores
y ahora de mis pensamientos
son mudos mensajeros.
Oh, mientras vos piadosa
dirigís vuestra mirada a su suerte cruel,
tened piedad también de mi dolor.

13a. ¡Feliz primavera!

¡Feliz primavera!
Hecha de bellos pensamientos, florece en mi corazón
una nueva guirnalda de amor,
y la tierra y el cielo le sonrían,
y, con un manto adornado
de jacintos y violetas, el Po se viste.

13b. Danzan las nobles ninfas y los pastorcillos

Danzan las nobles ninfas y los pastorcillos
y los pájaros cantan entre las ramas
junto al murmullo del agua, y hermosas flores
les regalan las Gracias a los amorcillos.

14. Son tan hermosas las rosas

Son tan hermosas las rosas
que la naturaleza os concedió
como aquellas que el arte
en vuestro amado pecho ha esparcido.
No sé, por más que observe,
si vos sois las rosas, o las rosas sois vos.

15. Bella Angelita de plumas hermosas

Bella Angelita de plumas hermosas,
préstale a mi cuerpo pesado
tantas, que yo salga de este pozo,
o pueda, desde alguna rama,
cantando decirte: "¡Te amo, te amo!"

Traducción de Beatrice Binotti

PAUL AGNEW tenor y dirección

Nació en Glasgow y comenzó su educación musical con el coro de la catedral de Birmingham. Continuó sus estudios en el Magdalen College, de Oxford, y se unió al Consort of Musicke con el que interpretó música del Renacimiento inglés e italiano. En 1992 fue audicionado por William Christie. Con Les Arts Florissants, Agnew se convirtió en el 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 Haim. Paul Agnew fue aclamado en óperas de Rameau, Charpentier, Haendel y Purcell. En 2007 la carrera de Agnew tomó un nuevo giro cuando comenzó a dirigir algunos proyectos de Les Arts Florissants. Hizo su debut como director con el programa de *Vísperas* de Vivaldi, interpretado en París, Caen y Viena. Entre otros proyectos destacan *Odes y Anthems* (Haendel) y *Lamentazione*, que se convirtió en su primera grabación con Les Arts Florissants. En 2010 Agnew dirigió Les Arts Florissants en *The Indian Queen*, de Purcell, antes del ciclo completo de los madrigales de Monteverdi. Ha producido las grabaciones *Mantova* (2014), *Cremona* (2015, 'Premio Gramophone 2016') y *Venezia*, una antología de los ocho libros de los *Madrigales* de Monteverdi con el sello Editions 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

Doux Mensonges en la Ópera de París y en la nueva producción de *Platée*. También dirige a Les Arts Florissants en *Les maîtres du motet français* (Sébastien de Brossard y Pierre Bouteiller), *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 450 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, ha sido otro de los hitos de esta temporada. Agnew también es 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. Dedicado a la educación musical ha realizado conciertos como *Monsieur* de Monteverdi y *La Lyre d'Orphée*. Como director invitado Agnew dirige otras orquestas con instrumentos modernos. Entre sus próximos compromisos Paul Agnew será director de una nueva producción de *Platée*, con dirección de escena de Rolando Villazón, en la Semperoper Dresden. En 2011 en España ha dirigido a Les Arts Florissants con el *Primer y Tercer libro de madrigales* de Monteverdi en Valladolid; en 2012 con el *Tercer y Cuarto libro de madrigales* en Madrid, Valladolid y en Barcelona; en 2016 ha actuado en Zamora y Madrid, y en 2017 en Madrid, con *L'Orfeo* de Monteverdi.

LES ARTS FLORISSANTS

Conjunto de cantantes e instrumentistas de reconocimiento mundial, dedicados a la música barroca. Fundada en 1979 por el clavecinista y director de orquesta franco-americano William Christie, la agrupación ha desempeñado un papel pionero, imponiendo en el mundo musical francés un repertorio hasta entonces olvidado. Hoy la agrupación es admirada en sus interpretaciones del Gran Siglo Francés y en la música europea de los siglos XVII y XVIII. Dirigida por William Christie quien, desde 2007, ha confiado las funciones de codirección a Paul Agnew. Desde *Atys*, de Lully, en la Opéra Comique de París en 1987, recuperado en 2011, Les Arts Florissants refuerza su presencia escénica todos estos años. Además, cada temporada Les Arts Florissants ofrece numerosos conciertos en Francia —en la Philharmonie de París, donde son artistas residentes, en el Théâtre de Caen, la Opéra Comique, el Théâtre des Champs-Élysées, el Château de Versailles, así como en numerosos festivales— y son un activo embajador de la cultura francesa. Les Arts Florissants tiene en su haber una impresionante discografía con cerca de cien grabaciones, así como su propia colección, en colaboración con Harmonia Mundi, bajo la dirección de Christie y Agnew. En los últimos años, Les Arts Florissants ha creado varios programas de formación para jóvenes músicos: la Academia de *Le Jardin des Voix*: creado en 2002

© Philippe Matsas

y celebrado cada dos años, y que da a conocer nuevos cantantes. El programa *The Arts Flo Juniors*, lanzado en 2007, permite a los estudiantes de conservatorio formar parte de la orquesta y coro para una producción. También, desde 2007, hay un acuerdo de colaboración entre Les Arts Florissants y la Juilliard School of Music de Nueva York. Les Arts Florissants organiza numerosas actividades destinadas a crear nuevos públicos. Unidos a cada programa anual de conciertos, han sido diseñados tanto para músicos *amateurs* como para los aficionados de todas las edades. En 2012, William Christie y Les Arts Florissants crean el festival *Dans les Jardins de William Christie*, en colaboración con el Conseil Departamental de Vendée. Además del festival, Les Arts Florissants colabora con el fondo de dotación *Les Jardins de Musique de William Christie en Vendée* para la creación de un lugar cultural permanente en Thire. En 2017 esta propuesta se consolidó con el establecimiento de *Le Jardin des Voix* en Thire; la creación del Festival de Primavera dirigido por Paul Agnew y el galardón del Centre Culturel de Rencontre para Les Arts Florissants y Les Jardins de William Christie. En 2018 se creó la Fundación Les Arts Florissants - William Christie y su fundador cedió su propiedad de Thire como sede de la misma. En España han actuado en el Teatro Real, junto a Pier Luigi Pizzi, para escenificar la trilogía monteverdiana entre 2008 y 2010. Actúan asimismo en el Palau de la Música de Barcelona, Auditorio Nacional de Música y los Teatros del Canal de Madrid.

William Christie, DIRECTOR MUSICAL Y FUNDADOR

Paul Agnew, DIRECTOR MUSICAL ASOCIADO

Les Arts Florissants recibe el apoyo del Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia y el Departamento de la Vendée y la Région Pays de la Loire. Desde enero de 2015, la agrupación ha sido artista en residencia en la Philharmonie de París. Selz Foundation, American Friends of Les Arts Florissants y Crédit Agricole Corporate & Investment Bank son sus principales patrocinadores.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

UNIVERSO BARROCO

ANM | Sala Sinfónica

18/11/18 | 19:00h | #NEBRA2.5.0

LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA

LUIS ANTONIO GONZÁLEZ DIRECTOR

O. Alemán, M. Hinojosa, E. Boix y A. Peña SOPRANOS

M. Infante MEZOSOPRANO

J. Pizarro TENOR

J. de Nebra: *Venus y Adonis*

27/01/19 | 19:00h

BALTHASAR-NEUMANN-CHOR & ENSEMBLE

THOMAS HENGELBROCK DIRECTOR

K. Stuber SOPRANO, M. Eckstein CONTRALTO

J. Petryka TENOR, R. Mayr BAJO

W.A. Mozart: *Requiem en re menor*

J.C. Kerll: *Missa Superba*

03/03/19 | 19:00h

LES MUSICIENS DU LOUVRE

MARC MINKOWSKI DIRECTOR

C.W. Gluck: *Don Juan ou Le Festin de Pierre*

J-P. Rameau: *Symphonie Imaginaire*

ENTRADAS. Público general: 15€ - 40€ | Butaca joven (zonas D y E): 5€*

Último Minuto** (<30 años y desempleados): 6€ - 16€

* Solo en taquillas del Auditorio Nacional, previa acreditación

** Solo en taquillas del Auditorio Nacional, una hora antes del concierto

Taquillas del Auditorio Nacional y Teatros del INAEM

www.entradasinaem.es

902 22 49 49

www.cndm.mcu.es

NIPO: 035-18-012-8 / D.L.: M-32354-2018

Ilustración de portada: Pilar Perea y Jesús Perea

síguenos en

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

Centro
Nacional
de Difusión
Musical

CNDM

Auditorio
Nacional
de Música

constitución