

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA | SALA DE CÁMARA | LUNES 07/03/16 19:30h

# UNIVERSO BARROCO

**CLAUDIO MONTEVERDI**

*Cremona*

## SECONDO LIBRO (1590)

### Cantai un tempo e se fu dolce il canto

Cantai un tempo e se fu dolce il canto,  
questo mi tacerò, ch'altr'il sentiva.  
Or è ben giont'ogni mia festa a riva  
ed ogni mio piacer rivolto in pianto.

O fortunato chi raffrena in tanto  
il suo desio: che riposato viva!  
Di riposo e di pac'il mio mi priva:  
così va ch'in altrui pon fede tanto.

(Pietro Bembo)

## PRIMO LIBRO (1587)

### Ch'ami la vita mia nel tuo bel nome

Ch'ami la vita mia nel tuo bel nome  
par che si legg'ognora,  
ma tu voi pur ch'io mora.  
Se 'l ver porti in te scritto,  
acqueta coi begl'occhi il cor afflitto,  
acciò letto non sia  
ch'ami la morte e non la vita mia.

(Anonimo)

### Baci soavi e cari

Baci soavi e cari,  
cibi della mia vita,  
ch'or m'involate or mi rendete il core:  
per voi convien ch'impari  
come un'alma rapita  
non senta il duol di mort'e pur si more.  
Quant'ha di dolce amore,  
perché sempr'io vi baci,  
o dolcissime rose,  
in voi tutto ripose;  
e s'io potessi ai vostri dolci baci  
la mia vita finire,  
o che dolce morire!

(Giovanni Battista Guarini)

## SEGUNDO LIBRO (1590)

### Canté una vez y si fue dulce el canto

Canté una vez y si fue dulce el canto,  
yo no lo diré, que otros lo escuchaban.  
Ahora mi dicha ha llegado a su final  
y mi placer se ha convertido en llanto.

Oh, afortunado de aquel que refrena  
su deseo: ¡qué tranquilo vive!  
De reposo y de paz el mío me priva:  
así le va a quien tanto en los demás confía.

## PRIMER LIBRO (1587)

### Que ame mi vida en tu bello nombre

Que ame mi vida en tu bello nombre  
parece leerse a cada momento  
y aun así tú quieres que yo muera.  
Si la verdad llevas en ti escrita,  
apacigua con tus bellos ojos mi afligido corazón,  
para que no se pueda leer  
que amo mi muerte y no mi vida.

### Besos suaves y amados

Besos suaves y amados,  
alimentos 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.  
Cuanto tiene de dulce el amor,  
para que yo por siempre os bese,  
¡oh, dulcísimas rosas!,  
todo en vosotras depositó.  
Y si yo pudiera en vuestros dulces besos  
mi vida terminar,  
¡oh, qué muerte tan dulce!

### **La vaga pastorella**

La vaga pastorella  
sen va tra fiori e l'erbe  
cantando dolcemente, ond'io sospiro  
che la veggio sì bella  
e carco di martiro  
la seguo tuttavia.  
Deh, pastorella mia,  
per dio, non mi fuggire,  
ch'io mi sento a morire.  
(Anonimo)

### **Poiché del mio dolore**

Poiché del mio dolore  
tanto ti nutri, Amore,  
libera mai quest'alma non vedrai,  
finché per gl'occhi fore  
lasso non venga il core.  
(Anonimo)

### **Questa ordì il laccio, questa**

Questa ordì il laccio, questa  
sì bella man fra fiori e l'erba il tese,  
e questa il cor mi prese e fu sì presta  
a trarlo in mezz'a mille fiamme accese.  
Or che l'ho qui ristretta,  
vendetta, Amor, vendetta!  
(Giovan Battista Strozzi)

### **9a.**

#### **Fumia la pastorella**

Fumia la pastorella,  
tessendo ghirlandetta,  
sen già cantando in un prato di fiori.  
Intorno intorno a quella  
scherzavan per l'erbetta  
Ciprigna, il figlio e i pargoletti amori.  
Ella rivolta al sole  
dicea queste parole:

### **9b.**

#### **Almo divino raggio,**

della cui santa luce  
questa lieta stagion s'alluma e'ndora,  
e 'l bel mese di maggio  
oggi per te conduce  
dal ciel in terra la tua vaga Flora,  
deh quel che sì c'annoia  
cangia in letizia e in gioia.

### **La hermosa pastorcilla**

La hermosa pastorcilla  
corre entre las flores y la hierba  
cantando dulcemente, y yo suspiro  
al verla tan bella  
y cargado de congoja  
aún la sigo.  
Oh, pastorcilla mía,  
por dios, no huyas de mí,  
que yo me siento morir.

### **Ya que de mi dolor**

Ya que de mi dolor  
tanto te nutres, Amor,  
nunca verás libre a esta alma  
hasta que por mis ojos no salga  
mi agotado corazón.

### **Esta urdió la trama, esta**

Esta urdió la trama, esta  
mano tan bella entre las flores y la hierba la tendió,  
y esta mi corazón tomó y con presteza  
lo arrojó en medio de mil llamas encendidas.  
Ahora que por fin la estrecho,  
¡venganza, Amor, venganza!

### **9a.**

#### **Fumia la pastorcilla**

Fumia la pastorcilla,  
tejiendo una guirnalda,  
cantando va por un prado florido.  
A su alrededor  
juegan sobre la hierba  
Ciprina, su hijo y los pequeños amores.  
Ella, volviéndose al sol,  
decía estas palabras:

### **9b.**

#### **Noble rayo divino,**

de cuya santa luz  
esta alegre estación se enciende y se ilumina,  
y el bello mes de mayo  
hoy por ti conduce  
del cielo a la tierra a tu amada Flora,  
ay, y convierte aquello que tanto nos aflige  
en alegría y regocijo.

**9c.**

**Allora i pastor tutti**

del Tebro, e ninfe a schiera  
corsero a l'armonia lieti e veloci:  
e di fior e di frutti  
che porta Primavera,  
gli porgean doni, e con rozze alte voci  
cantavan tuttavia  
le lodi di Fumia.

(Antonio Allegretti)

**Ardo, sì, ma non t'amo**

Ardo, sì, ma non t'amo,  
perfida e dispietata,  
indegnamente amata  
da un sì leal amante.  
Ah, non fia più che del mio amor ti vante,  
perch'ho già sano il core:  
e s'ardo, ardo di sdegn'e non d'amore.

(Giovanni Battista Guarini)

**Ardi, o gela a tua voglia**

Ardi, o gela a tua voglia,  
perfido ed impudico,  
or amante or nemico.  
Ché d'incostante ingegno  
poco i' stimo l'amor e men lo sdegno:  
e se l'amor fu vano,  
van fia lo sdegno del tuo cor insano.

(Torquato Tasso)

**Arsi et alsì a mia voglia**

Arsi et alsì a mia voglia,  
leal non impudico,  
amante non nemico;  
e s'al tuo lieve ingegno  
poco cale l'amor e men lo sdegno,  
sdegn'e amor farà vano  
l'altiero suon del tuo parlar insano.

(¿Torquato Tasso?)

**9c.**

**Entonces todos los pastores**

del Tíber y las ninfas en hileras  
corrieron en armonía, alegres y veloces:  
y de las flores y las frutas  
que trae la Primavera,  
le ofrecían regalos, y con rudas y fuertes voces  
comenzaron a cantar  
las alabanzas de Fumia.

**Ardo, sí, pero no te amo**

Ardo, sí, pero no te amo,  
pérfida y despiadada,  
indignamente amada  
por un amante tan fiel.  
Ah, de mi amor no volverás a envanecerte  
porque ya tengo sano el corazón:  
y si ardo, ardo de desdén y no de amor.

**Arde o hiela a tu voluntad**

Arde o hiela a tu voluntad  
pérfido e impúdico,  
ora amante, ora enemigo.  
Pues yo de un ingenio inconstante  
poco estimo el amor y menos el desdén:  
y si el amor fue vano,  
vano será el desdén de tu corazón insano.

**Ardí y me helé a mi voluntad**

Ardí y me helé a mi voluntad,  
fiel, no impúdico,  
amante, no enemigo,  
y si a tu leve ingenio  
poco le importa el amor y menos el desdén,  
desdén y amor harán que sea vano  
el altanero sonido de tu hablar insano.

## SECONDO LIBRO (1590)

### Prima parte

#### Non si levav'ancor l'alba novella

Non si levav'ancor l'alba novella  
né spiegavan le piume  
gl'augelli al novo lume,  
ma fiammeggiava l'amorosa stella,  
quand'ì duo vaghi e leggiadrett'amanti,  
ch'una felice notte aggiuns'insieme,  
com'acanto si volge in vari giri,  
divise il novo raggio; e i dolci pianti  
nell'accoglienz'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.

### Seconda parte

#### E dicea l'una sospirand'allora

E dicea l'una sospirand'allora:  
anima, a dio, con languide parole.  
E l'altra: vita, a dio, le rispondea,  
a dio, rimanti. E non partiansi ancora  
inanzi al novo sole,  
e inanzi a l'alba che nel ciel sorgea,  
e questa e quella impallidir vedea  
le bellissime rose  
ne le labr'amorose,  
e gl'occhi scintillar come facella  
e come d'alma che si part'e svella,  
fu la partenza loro:  
a dio che part'e moro,  
dolce languir, dolce partita e fella.

(Torquato Tasso)

#### S'andasse Amor à caccia

S'andasse Amor à caccia,  
Grechin a lass'avria per suo diletto  
e de le damme seguiria la traccia,  
ché vago pargoletto  
è questo come quello  
e leggiadrett'e bello.  
Vezzoso Grechino,  
se pur vol tuo destino  
ch'egli sia cacciatore,  
prendi costei mentr'ella fugge Amore.

(Torquato Tasso)

## SEGUNDO LIBRO (1590)

### Primera parte

#### Aún no había nacido el alba

Aún no había nacido el alba  
ni con la nueva luz  
desplegaban los pájaros sus alas,  
sino que aún brillaba la amorosa estrella,  
cuando a los dos hermosos y jóvenes amantes,  
a los que una noche feliz unió,  
enredándolos como se enreda el acanto,  
el nuevo rayo dividió; y las dulces lágrimas,  
en los abrazos extremos,  
mezclaban con besos y suspiros  
mil ardientes pensamientos, mil deseos.  
Mil anhelos sin colmar  
descubría, en aquellos ojos amados,  
esta alma enamorada, y aquella.

### Segunda parte

#### Y la una decía entonces suspirando

Y la una decía entonces suspirando:  
alma, adiós, con lánguidas palabras.  
Y la otra: vida, adiós, le respondía,  
adiós, quédate. Y no se separaban  
ante el nuevo sol,  
ni ante el alba que surgía en el cielo,  
y la una y la otra palidecer veían  
las bellísimas rosas  
en los amorosos labios,  
y los ojos resplandecer como una estrella,  
y como un alma que se parte y se despega,  
así fue su separación:  
adiós, que marchó y muero,  
dulce desaliento, dulce y cruel partida.

#### Si saliera Amor de caza

Si saliera Amor de caza,  
a Grechino soltaría para divertirse  
y de las damas seguiría el rastro,  
porque este es tan gracioso y joven  
como aquel,  
y tan gallardo y tan hermoso.  
Encantador Grechino,  
si aun así quiere tu destino  
que él sea cazador,  
atrápala a ella mientras huye de Amor.

### **Se tu mi lassi, perfida, tuo danno**

Se tu mi lassi, perfida, tuo danno:  
non ti pensar che sia  
misera senza te la vita mia.  
Misero ben sarei  
se miseria stimassi e non ventura  
perder chi non mi cura  
e ricovrar quel che di me perdei.  
Misera tu, che per novell'amore  
perdi quel fido core,  
ch'era più tuo che tu di te non sei.  
Ma 'l tuo già non perd'io,  
perché non fu mai mio.

(Torquato Tasso)

### **Ecco mormorar l'onde**

Ecco mormorar l'onde  
e tremolar le fronde  
a l'aura matutina e gl'arborscelli.  
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 rasserena il cielo  
e imperla il dolce gelo  
e gl'alti monti indora.  
O bella e vaga aurora,  
l'aura è tua messaggiera e tu de l'aura,  
ch'ogn'arso cor ristaura.

(Torquato Tasso)

## **TERZO LIBRO (1590)**

### **O primavera, gioventù de l'anno**

O primavera, gioventù de l'anno,  
bella madre de' fiori,  
d'erbe novelle e di novelli amori,  
tu ben, lasso, ritorni,  
ma senza i cari giorni  
de le speranze mie.  
Tu ben sei quella  
ch'eri pur dianzi, sì vezzosa e bella;  
ma non son io quel che già un tempo fui,  
sì caro a gli occhi altrui.

(Giovanni Battista Guarini, *Il Pastor fido*, III, 1)

### **Si tú me dejas, pérfida, tú pierdes**

Si tú me dejas, pérfida, tú pierdes:  
no pienses que sin ti  
es mi vida miserable.  
Miserable sería  
si yo miseria estimara y no ventura  
perder a quien no me cuida  
y recobrar aquello que de mí perdí.  
Mísera tú, que por un nuevo amor  
pierdes ese fiel corazón,  
que era más tuyo que tú de ti misma.  
Pero el tuyo yo no lo pierdo,  
porque mío nunca fue.

### **He aquí el murmullo de las olas**

He aquí el murmullo de las olas  
y el temblor de las hojas  
con el aura matutina y los arbustos,  
y el suave canto de los adorables pájaros  
sobre las verdes ramas,  
y la sonrisa del Oriente.  
He aquí que el alba ya aparece  
y se refleja en el mar  
y apacigua el cielo  
y cubre de nácar el dulce rocío  
y las altas cimas tiñe de oro.  
Oh amada y bella aurora,  
el aura es tu mensajera, y tú del aura,  
que a todo consumido corazón reaviva.

## **TERCER LIBRO (1590)**

### **Oh primavera, juventud del año**

Oh primavera, juventud del año,  
bella madre de las flores,  
de la hierba nueva y de los nuevos amores,  
tú siempre, mísero de mí, regresas,  
pero sin los gratos días  
de mis esperanzas.  
Tú sigues siendo aquella  
que eras, tan graciosa y tan bella,  
pero yo ya no soy aquel que hace tiempo fui,  
tan grato a los ojos ajenos.

### **Sovra tenere erbette e bianchi fiori**

Sovra tenere erbette e bianchi fiori  
stava Filli sedendo  
ne l'ombra d'un alloro,  
quando li dissi: "Cara Filli, io moro".  
Ed ella a me volgendo  
vergognosetta il viso,  
frenò frangendo fra le rose il riso  
che per gioia dal core  
credo ne trasse Amore.  
Onde lieta mi disse:  
"Baciarmi, Tirsi mio,  
che per desir sento morir mi anch'io".  
(Anonimo)

### **Ch'io non t'ami, cor mio**

Ch'io non t'ami, cor mio?  
Ch'io non sia la tua vita e tu la mia?  
Che per novo desio  
e per nova speranza i' t'abbandoni?  
Prima che questo sia,  
morte non mi perdoni.  
Ma se tu sei quel cor onde la vita  
m'è sì dolc'e gradita,  
fonte d'ogni mio ben, d'ogni desir,  
come poss'io lasciarti e non morire?  
(Giovanni Battista Guarini)

### **Prima parte**

"Vattene pur, crudel, con quella pace  
che lasci a me; vattene, iniquo, omai.  
Me tosto ignudo spirt'ombra seguace  
indivisibilmente a tergo avrai.  
Nova furia, co' serpi, e con la face  
tanto t'agiterò quanto t'amai.  
E s'è destin ch'esca del mar, che schivi  
li scogli e l'onde e che a la pugna arrivi,

### **Seconda parte**

là tra 'l sangue e le morti egro giacente  
mi pagherai le pene, empio guerriero.  
Per nome Armida chiamerai sovente  
ne gli ultimi singulti: udir ciò spero".  
Or qui mancò lo spirto a la dolente,  
né quest'ultimo suono espress'intero;  
e cadde tramortita e si diffuse  
di gelato sudor e i lumi chiuse.

### **Sobre blancas flores y tierna hierba**

Sobre blancas flores y tierna hierba  
estaba Filis sentada  
a la sombra de un laurel,  
cuando le dije: "querida Filis, yo muero".  
Y ella, vergonzosa,  
volviendo hacia mí su carita,  
frenó sofocando entre las rosas la risa  
que de felicidad en su corazón  
creo que Amor suscitó;  
y me dijo dichosa:  
"Bésame, Tirsi mío,  
que de deseo me siento morir también".

### **¿Que yo no te ame, corazón mío?**

¿Que yo no te ame, corazón mío?  
¿Que no sea yo tu vida, y tú la mía?  
¿Que por un nuevo deseo  
y una nueva esperanza yo te abandone?  
Antes de que esto ocurra,  
la muerte no me ha de perdonar.  
Pero si tú eres ese corazón que me hace  
la vida tan dulce y tan grata,  
fuente de todo mi bien, de todos mis deseos,  
¿cómo puedo yo dejarte, y no morir?

### **Prima parte**

"Vete, cruel, con esa paz  
que me dejas; vete ya, infame.  
Pronto te perseguiré muy de cerca,  
como un espíritu desnudo, una sombra secuaz.  
Una nueva furia, con serpientes y con fuego,  
tanto agitaré ante ti cuanto te amé.  
Y si el destino quiere que salgas del mar, que sorteas  
las rocas y las olas, y que a la batalla llegues,

### **Segunda parte**

allí, entre la sangre y los muertos, débil y abatido,  
me pagarás las penas, cruel guerrero.  
Repetirás el nombre de Armida  
en tus últimos suspiros: escucharlo espero".  
Aquí la desdichada se quedó sin aliento,  
ni pudo esta última palabra pronunciar entera;  
y cayó desmayada, cubierta  
de un helado sudor, y los ojos cerró.

### Terza e ultima parte

Poi ch'ella in sé tornò, deserto e muto  
quanto mirar poté d'intorno scorse.  
"Ito se n'è pur, disse, ed ha potuto  
me qui lasciar de la mia vita in forse?  
Né un momento indugiò, né un breve aiuto  
nel caso estremo il traditor mi porse?  
Ed io pur anco l'amo, e in questo lido  
invendicata ancor piango e m'assido?"

(Torquato Tasso, *Gerusalemme liberata*,  
XVI, 59-60-63)

### Tercera y última parte

Cuando ella en sí volvió, desierto y mudo  
encontró cuanto a su alrededor divisar pudo.  
"Se ha marchado, dijo, ¿y ha podido  
dejarme aquí, entre la vida y la muerte?  
¿Ni un momento se detuvo, ni una pequeña ayuda  
en tan extremado caso el traidor me ofreció?  
¿Y aun así sigo amándole, y en este lugar  
me quedo, ultrajada y afligida?"

Traducción de Beatrice Binotti