

FESTSPILLENE
I BERGEN

PROGRAM
KR 20

HÅKONSHALLEN

SØNDAG 31. MAI KL 19:30

Les Arts Florissants

BERGEN
INTERNATIONAL
FESTIVAL

27. MAI — 10. JUNI
2015

BALANSEKUNST

I DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) er vi opptatt av sikkerhet, kvalitet og integritet. Vi er nå 16.000 ansatte i 100 land, som hver dag jobber mot et felles mål: En sikker og bærekraftig fremtid. Vår rolle består ofte i å balansere næringslivets og samfunnets interesser. Vi kaller det balansekunst.

Vårt samarbeid med Festspillene understøtter denne forpliktelsen overfor samfunnet. For kultur og samfunn går hånd i hånd.

Derfor er vi stolt hovedsamarbeidspartner for Festspillene i Bergen.

Lær mer om oss på www.dnvgl.com

Les Arts Florissants

HÅKONSHALLEN

Søndag 31. mai kl 19:30
Sunday 31 May at 19:30

Varighet: 2 t 10 min inkl pause
Duration: 2 h 10 min including interval

Les Arts Florissants

Paul Agnew musikalsk ledelse, tenor
musical direction, tenor

Miriam Allan sopran *soprano* (Amore)

Hannah Morrison sopran *soprano* (Venere)

Stéphanie Leclercq alt *alto*

Lucile Richardot alt *alto* (Un delle Ingrate)

Sean Clayton tenor

Cyril Costanzo bass

Antonio Abete bass

CLAUDIO MONTEVERDI (1567–1643)

Book 8, Madrigals of Love, SV 146–167

10a. Altri canti di Marte e di sua schiera

10b. Duo begli occhi fur l'armi, onde trafitta

13. Ardo, e scoprir, ah! lasso, io non ardisco

20. Non partir, ritrosetta

12. Mentre vaga Angioletta

19. Perché t'en fuggi, o Fillide

18a. Non havea Febo ancora

18b. Amor dicea

18c. Sì tra sdegnosi pianti

17. Chi vuol haver felice, e lieto il core

15a. Ninfa, che scalza il piede e sciolta il crine

15b. Qui, deh, meco t'arresta, ove di fiori

15c. De l'usate mie corde al suon potrai

16. Dolcissimo usignolo

Pause *Interval*

11. Vago augelletto che cantando vai

21. Su su su pastorelli vezzosi

14. O sia tranquillo il mare o pien d'orgoglio

22. Ballo delle Ingrate

Introduksjon ved Gunnar Danbolt kl 18:55

Introduction in Norwegian by Gunnar Danbolt at 18:55

Støttet av *Supported by* Institut Français

Sponset av *Sponsored by* DNV GL

Kjærlighet fra Les Arts Florissants

Vekker glede og håp med Monteverdis madrigaler.

Kveldens konsert med det franske vokal- og instrumentalensemblet *Les Arts Florissants* er viet Claudio Monteverdi (1567–1643) – den store portalfiguren for den italienske barokkmusikken. Han skrev i flere sjangre, begynte med madrigaler, altså en verdslig musikkform, men fortsatte både med kirke- og den nye dramatiske sjangeren, operaen. Her ble han tidens fremste.

Øke forståelsen

Det er altså en stor spennvidde i Monteverdis kunstnerskap, men likevel finnes det en sammenheng, nemlig at alle sjangrene er preget av den nye barokkstilen. Den hadde den katolske motreformasjonen på siste halvdel av 1500-tallet som forutsetning, fordi kirken nå gikk imot renessansens kjølige polyfoni, som la hindringer i veien både for forståelse og for følelsesuttrykk. Mot det samme mål, men av helt andre grunner, arbeidet også en gruppe av kunstnere og filosofer i 1580-årenes Firenze – de såkalte *Florentiner Camerata*. I sine forsøk på å gjenskape den greske tragedie, studerte de grekernes forhold til melodi og deklamasjon. Av dette oppsto det vi i dag kaller den monodiske stil med vekt på klare melodilinjer, forståelig tekst og et relativt sparsomt akkompagnement.

Uttrykke følelser

Monteverdi startet med madrigaler, først i den polyfone renessansestil, senere i den nye stilen. En madrigal er en betegnelse for et kort, kunstferdig dikt med strofer på tre eller fire linjer. Versene er frie og målet for komponisten var å la sangstemmen følge språkets rytme, mens melodiflyten skulle ta hensyn til setningsdelene, og la de innholdsmessige betydningsfulle ordene bli plassert slik at de falt sammen med tyngdepunkter i takten. Formålet med disse verdslige sangene var å uttrykke følelser eller affekter. Slik det også var i både tidens kirkemusikk og i dens opera. Men ikke *komponistens* følelser, som i romantikken – men de som ble antydning *i selve teksten*.

Starten på affektlæren

Utgangspunktet var den greske retorikk med dens vekt på at litteraturen skal vekke følelser. Det kunne også musikken gjøre, men på andre måter, gjennom tonearter, intervaller, akkorder, rytmer osv. Man mente for eksempel at en ren kvart (som avstanden mellom C og F) ville løfte tilhørernes stemning til glede og håp. Det ville også stigende melodier gjøre, mens fallende melodier og små intervaller skapte sorgreaksjoner etc. Og at ikke bare forskjellen mellom dur og moll – den første gledesfylt, den andre vemodig – men også de ulike toneartene sto for forskjellige affekter. Som også ulike rytmiske mønstre gjorde det. Denne affektlære var ikke helt utviklet på Monteverdis tid, men den startet der.

Mest kjente

I kveld er det Monteverdis senere madrigaler som står i fokus, hentet fra hans mest kjente samling, den åttende, som han publiserte i 1638. Den består av en rekke madrigaler laget over en periode på hele tretti år, og inneholder både de såkalte *madrigali guerrieri et amorosi* (madrigaler om krig og kjærlighet), som mange anser for hans ypperste. På denne konserten fremfører Les Arts Florissants madrigaler om kjærlighet.

Gjenoppdaget

Monteverdis komposisjoner gikk i glemmeboken, og ble først gjenoppdaget da Gian Francesco Malipiero publiserte dem i 16 bind mellom 1916 og 1942. Men det er først etter 2. verdenskrig at Monteverdis musikk stadig oftere er blitt fremført – og det gjelder alt det han har skrevet. Det har ført til at han nå regnes som den italienske tidligbarokks store stjerne. *Les Arts Florissants* har gjennom årene arbeidet seg gjennom samtlige av Monteverdis madrigalsamlinger, og kjenner Monteverdi og hans musikk bedre enn de fleste i dag.

Tekst: Gunnar Danbolt

Love from les Arts Florissants

Hope and joy in Monteverdi's madrigals.

This evening's concert with the French vocal and instrumental ensemble *Les Arts Florissants* is devoted to Claudio Monteverdi (1567–1643), the great figure at the gateway to the era of Italian Baroque music. He composed music in a variety of genres, starting with madrigals – a secular form – but continuing with both sacred music and the new dramatic genre: opera, in which he was at the forefront.

Increasing understanding

Monteverdi's artistry spans great breadth, yet nevertheless within the restraints of the new baroque style. It was a consequence of the Roman Catholic counter-reformation in the second half of the sixteenth century: the church rejected the reserved polyphony of the renaissance, which made it difficult for performers to express emotions and for audiences to understand the words. Although for completely different reasons, a group of artists and philosophers were working towards the same goal in Florence in the 1570s and 80s – the *Florentine Camerata*. In their attempts to recreate Greek tragedy, they studied the Greeks' attitude towards melody and declamation. The result was what we know today as monodic style, emphasising clear melodic lines, understandable text and a relatively sparse accompaniment.

Expressing emotions

Monteverdi started with madrigals, at first in polyphonic renaissance style, and later in the new style. *Madrigal* denotes a short, artistic poem of three or four lines with few other restraints. The aim for the composer was to make the song text follow speech-rhythm, with the flow of the melody taking account of sentence structure, placing the most important words on stressed beats of the music. The purpose of these secular songs was to express emotions. This was also the case in the church music of the time and also of opera. Not however the emotions of the composer, as in the later romantic period, but the emotions evoked by the song text.

The beginning of the Doctrine of the Affections

The basis was Greek rhetoric with its emphasis on the capacity of literature to evoke emotions. Music was also capable of doing so, but in other ways, such as through use of keys, intervals, chords, rhythms and so on. For instance, it was believed that a perfect fourth (such as C to F) would lift the listener's spirits to joy and hope. Ascending melodies would also do so, while descending tunes and small intervals would cause sorrow. Not only the difference between major and minor (the former cheery, the latter sad), but also each individual key represented a different emotion. Rhythmic patterns likewise. This teaching was not highly refined in Monteverdi's time, but it was then that it started to take form.

Best known

This evening focuses on Monteverdi's later madrigals, taken from his best known collection, the eighth, published in 1638. It consists of madrigals written over a period of thirty years, and includes his *Madrigali guerrieri et amorosi* (Madrigals of War and Love), considered by many to be among his best works. In this concert *Les Arts Florissants* perform madrigals of love.

Rediscovered

Monteverdi's compositions fell into oblivion, and were not revived until Gian Francesco Malipiero published them in sixteen volumes between 1916 and 1942. Since WWII all of Monteverdi's music has reached a constantly widening audience, and not only his madrigals. He is now considered the greatest composer of the Italian early baroque period. Over the years *Les Arts Florissants* have studied all of Monteverdi's madrigal collections, and are today among the greatest experts on his music.

Text: Gunnar Danbolt

English text: Roger Martin

Paul Agnew debuterte som dirigent med Les Arts Florissants i Paris i 2007. William Christie utnevnte ham så til alternerende dirigent for orkesteret, og han har siden ledet dem på turneer til blant annet Wiener Konzerthaus, Frankrike, Salzburg, Barbican i London og til China. Som tenor har han blant annet opptrådt med Berliner Philharmoniker, Birmingham symfoniorkester og Tonhalle-Orchester Zürich, og gjort regelmessige opptredener på BBC Proms og Edinburghfestivalen. Agnew har gjort mer enn 100 innspillinger. Sammen med sangere fra Les Arts Florissants har han siden 2011 oppført samtlige av Monteverdis åtte madrigal-bøker.

Paul Agnew made his conducting debut with Les Arts Florissants in Paris in 2007. William Christie then appointed him Associate Conductor of the orchestra; he has since gone on to lead the orchestra on tour to major venues such as the Wiener Konzerthaus, throughout France, to Salzburg, the Barbican in London and to China. Tenor engagements have included performances with the Berliner Philharmoniker, City of Birmingham Symphony Orchestra and Tonhalle-Orchester Zürich, as well as regular appearances at the BBC Proms and the Edinburgh Festival. Agnew's discography contains over 100 recordings. Along with the singers from Les Arts Florissants he has since 2011 given live performances of each of Monteverdi's eight books of madrigals.

Les Arts Florissants er et vokal- og instrumentensemble, etablert i Paris av den amerikanskfødte pianisten, cembalisten og organisten William Christie i 1979. De har konsentrert seg om komposisjoner fra 1600- og 1700-tallet, og repertoaret er for en stor del hentet fra uredigerte samlinger av fransk musikk, og Les Arts Florissants har i særlig stor grad vunnet anerkjennelse for sine tolkninger av operaer i oppsetninger ved blant andre Jean-Marie Villégier, Robert Carsen Alfredo Arias, Pier Luigi Pizzi og Jorge Lavelli. I de senere år har de blant annet fremført *Armida* i 2008, *Alvedronningen* i 2010, *Lullys Atys* i 2011 og Monteverdis operatrilogi fra 2008 til 2010. Ensemblet driver aktiv turnévirkosomhet med både operaer og konserter, og blir jevnlig invitert til scener som Brooklyn Academy, Lincoln Center i New York, Barbican Centre i London, Wien-festivalen og Madrids Teatro Real. Les Arts Florissants har gjort over 80 plateinnspillinger, og flere av dem er prisbelønnet.

Les Arts Florissants is a vocal and instrumental ensemble founded in Paris in 1979 by the American-born pianist, harpsichordist and organist William Christie. The ensemble specialises in 17th and 18th century music, most of which comes from unedited French collections. Les Arts Florissants has won particular acclaim for its performances of operas directed by Jean-Marie Villégier, Robert Carsen Alfredo Arias, Pier Luigi Pizzi, Jorge Lavelli and others. Performances in later years include Armide in 2008, The Fairy Queen in 2010, Lully's Atys in 2011 and Monteverdi's trilogy of operas from 2008 to 2010. The ensemble tours actively with both operas and concerts, and is regularly invited to stages like Brooklyn Academy, the Lincoln Center in New York, the Barbican Centre in London, the Vienna Festival and Madrid's Teatro Real. Les Arts Florissants has made more than 80 recordings, several of which have won awards.

Madrigali amorosi

Altri canti di Marte e di sua schiera

Altri canti di Marte e di sua schiera
Gli arditî assalti, e l'ihonorate imprese,
Le sanguine vittorie, e le contese,
I trionfi di morte horrida, e fera.
Io canto, Amor, da questa tua guerriera
Quant'hebbi a sostener mortali offese,
Comiun guardo mi vinse, un crin mi prese:
Historia miserabile, ma vera.

Duo begli occhi fur liarmi, onde trafitta
Giacque, e di sangue in vece amaro pianta
Sparse lunga stagion l'anima afflitta.
Tu, per lo cui valor la palma, e èl vanto
Hebbe di me la mia nemica invitta,
Se desti morte al cor, d' vita al canto.

Giambattista Marino

Ardo, e scoprir, ahî lasso, io non ardisco

Quel che porto nel sen rinchiuso ardore,
E tanto più dolente ogn'hor languisco
Quanto più sta celato il mio dolore.
Fra me tal'hor mille disegni ordisco
Con la lingua discior anco il timore,
Ed all'hor, fatto ardito, io non pavento
Gridar soccorso al micidial tormento.

Ma s'avvien ch'io m'appressi a lei davante
Per trovar al mio mal pace e diletto,
Divengo tosto pallido in sembiante
E chinar gl'occhi a terra son costretto.
Dir vorrei ma non oso, indi tremante
Comincio, e mi ritengo; al fin l'affetto
S'aprir, nuntia del cor, la lingua vole,
Si troncan su le labra le parole.

Non partir, ritrosetta

Non partir, ritrosetta,
Troppo lieve [e] incostante,
Senti, me non fuggir.
Aspetta, odi il pregar,
Del tuo fedel amante
Tu non senti i lamenti.
Ah tu fuggi, io rimango,
Ah tu ridi, ed io piango.

L'alma vola disciolta,
Teco parte il mio core.
Ferma il piè, non fuggir,
Ascolta, torna a gioir.
Almen d'un che si more
Tu non miri i martiri,
Tu non odi, io ti chiamo,
Tu mi sprezzî, ah, io ti bramo.

Madrigals of Love

Let others sing of Mars

*Let others sing of Mars and of his armies
brave assaults and noble enterprises,
the bloody victories and combats,
the triumphs of death the horrible, the savage.
I sing, O Love, of this thy warrior-maid
and of the mortal injuries I suffered,
how a glance defeated me, a tress made captive:
a pitiful tale, but true.*

*Two bright eyes were the weapons; pierced by them
I lay and shed not blood but bitter tears
for days on end, a poor afflicted soul.
You, by whose power the palm of victory
over me went to my unconquered foe,
though you are death to the heart, give life to the song.*

Translation © Avril Bardoni

I burn, and alas, I dare not reveal

*I burn, and alas, I dare not reveal
the ardour that I bear concealed in my breast,
and the more I languish in constant suffering,
the more my pain remains hidden.
Then I devise for myself a thousand schemes
so that my tongue may overcome its fear,
and thus emboldened, I am no longer afraid
to cry for help against this deadly torment.*

*Yet when I come before her
seeking peace and balm for my illness,
at once my face grows pale
and I must lower my eyes.
I would speak, but cannot; then trembling
I begin and hold back. Finally my feelings
find expression: messenger of the heart, my tongue flies off,
and the words die away on my lips.*

Do not go, stubborn girl

*Do not go, stubborn girl,
too flighty and inconstant.
Listen to me, do not run away, wait, wait,
listen to your faithful lover's plea.
You do not hear my lamentations?
Ah, you run away, I remain,
ah, you laugh and I weep.*

*The soul, once released, flies off,
my heart departs with you.
Stay, do not run away, listen, listen:
return at least to rejoice in my death.
Can you not see my agonies?
You do not hear, I call you;
you scorn me, I desire you.*

Tu crudel più offendi
Quanto più sei fugace,
Già dal sen l'alma fugge.
Attendi, se il mio languir
A te cotanto piace,
Oh non ridi, non ridi
Tu mi sprezzì, io t'adoro,
Tu mi lasci, ed io moro.

Mentre vaga Angioletta

Ogn'anima gentil cantando alletta,
Corre il mio core, e pende
Tutto dal suon del suo soave canto.
E, non so come, intanto
Musico spirto prende
Fauci canore, e seco forma, e finge,
Per non usata via,
Garrula, e maestrevole armonia.
Tempra d'arguto suon pieghevole voce,
E la volve, e la spinge
Con rotti accenti, e con ritorti giri,
Qui tarda, e là veloce;
E tal'hor mormorando
In basso, e mobil suono, ed alternando
Fughe, e riposi, e placidi respiri,
Hor la sospende, e libra,
Hor la preme, hor la rompe, hor la raffrena,
Hor la saetta, e vibra,
Hor in giro la mena,
Quando con modi tremoli, e vaganti,
Quando fermi, e sonanti.
Così cantando, e ricantando il core,
O miracol d'Amore,
È fatto un usignolo,
E spiega già per non star mesto il volo.

(Battista Guarini, *Rime*, 1602.
Madrigal CXLV - Gorga di cantatrice)

Perché t'en fuggi, o Fillide?

Perché t'en fuggi? Ohimè, deh Filli, ascoltami,
E quei begli occhi voltami!
Già belva non son io, né serpe squallido,
Aminta io son, se ben son magro e pallido.

Queste mie calde lacrime,
Che da quest'occhi ogn'hor si veggon piovere,
Han forza di commovere
Ogni più duro cor spietato e rigido,
Ma 'l tuo non già, ch'è più d'un giaccio frigidò.

Mentre spargendo indarno a l'aura
Pianti e lamenti, indarno il cor distruggesi,
Filli più ratta fuggesi,
Né i sospir che dal cor sì dolenti escono,
Non voci o prieghi, i piè fugaci arrestano.

(Attribuito a Rinuccini)

*Cruel one, the more you flee from me,
the more you wrong me.
My soul is already departing my breast; wait, wait,
if it pleases you so to see me languish.
Do not laugh, ah, do not laugh!
you scorn me, I adore you,
you leave me and I die.*

While fair Angioletta sings

*While fair Angioletta
delights every noble soul with her singing,
my heart runs to her and remains
wholly in thrall to her sweet song;
and then I do not know how
the spirit of music takes
a melodious throat, and fashions and conceives
by such unusual means
loquacious and masterly harmony;
tempers with keen sound the pliant voice,
and bends and pushes it
with broken accents and twists and turns,
here slow, there fast;
and sometimes murmuring
in deep and shifting notes, and alternating
flights with rests and calm breaths,
now suspends it in equilibrium,
now presses, now pours it forth, now reins it in,
now darts it like a quivering arrow,
now leads it through meanders,
at times with trembling, timid accents,
at others firm and sonorous.
Thus, singing, ever singing, my heart,
O miracle of love,
becomes a nightingale,
and spreads its wings to fly from sorrow.*

Translations © Charles Johnston

Why do you flee from me, O Phyllis?

*Why do you flee from me, O Phyllis?
Alas, I pray you, Philly, harken to me,
and turn your lovely eyes upon me.
I am no wild beast, nor loathsome snake;
Aminta am I, though so thin and pale.*

*These hot tears that flow
ceaselessly from my eyes,
are capable of moving
the hardest, most pitiless hearts;
but not yours, for itis colder than ice.*

*But though he made the air resound
with cries and complaints, his heartache was in vain,
for Philly but fled the faster,
nor did the sighs heaved from his breaking heart,
his cries, his prayers avail to halt her flight.*

Lamento de la Ninfa

Non havea Febo ancora
Recato al mondo il di,
Ch'una donzella fuora
Del proprio albergo uscì.

Sul pallidetto volto
Scorgeasi il suo dolor
Spesso gli venia sciolto
Un gran sospir dal cor.

Sì calpestando [i] fiori
Errava hor qua hor là.
I suoi perduti amori
così piangendo vò :

Amor dicea, il ciel
Mirando, il piè fermò
Dove, dov'è la fé
Che 'l traditor giurò.

Miserella, ah più, no, no,
Tanto gel soffrir non può.

Fa che ritorni il mio
Amor com'ei pur fu,
O tu m'ancidi, ch'io
Non mi tormenti più.
Miserella, &c.

Non vò più ch'ei sospiri
Se non lontan da me.
No, no, che i suoi martiri

Più non dirammi affè.
Miserella, &c.

Perché di lui mi struggo,
Tutt'orgoglioso sta.
Che sì, che sì, se 'l fuggo
Ancor mi pregherà.
Miserella, &c.

Se ciglio ha più sereno
Colei, che 'l mio non è,
Già non rinchiude in seno,
Amor, sì bella fé.
Miserella, &c.

Né mai sì dolci baci
Da quella bocca havrà,

Né più soavi, ah taci

Taci ché troppo il sà.

Sì tra sdegnosi pianti
Spargea le voci al ciel.
Così nei cori amanti
Nasce Amor fiamm'e gel.

(Ottavio Rinuccini, Rime)

The Nymph's Lament

Phoebus had still not
ushered in the day
when a maiden came forth
from her dwelling.

Upon her pallid face
Grief was visible,
and frequently she heaved
a great sigh from her heart.

Trampling the flowers underfoot,
she wandered this way and that,
the affection she had lost
lamenting thus:

'O Love,' she said, her gaze
upon the sky, her feet now coming to rest,
'what has become of the faith
that the deceiver swore?'

Unhappy maid! No more, no more
can she bear such cold indifference.

'Persuade him to be once more
the lover he used to be,
or kill me, so that I
need no longer torment myself.'
Miserella, etc.

'I will have him sigh no longer
whenever he is near me;
oh no, for all this misery
will then be spared me, please God!'
Miserella, etc.

'Seeing how I suffer,
he preens himself no end,
so if I show indifference,
will he return to me?'
Miserella, etc.

'Her eyes may shine more brightly
than mine do, yet in her breast
Love has not implanted
a love as true as mine.'
Miserella, etc.

'Nor will you ever receive
sweeter kisses, from those lips,
nor gentler, ah, be silent,
hush, for you know that too well.'

And so with angry outbursts
and sad plaints she filled the air;
for thus in lovers' hearts
love mingles flame and ice.

Translations © Avril Bardoni

Chi vuol haver felice, e lieto il core

Non segua il crudo Amore,
 Quel lusinghier ch'ancide
 Quando più scherza, e ride,
 Ma tema di beltà, di leggiadria,
 L'aura fallace e ria.
 Al pregar non risponda, alla promessa
 Nol creda, e se s'appressa,
 Fugga pur, ché baleno è quel ch'alletta,
 Né mai balen'Amor, se non saetta.

(Battista Guarini, Rime, 1602, Madrigal CVII - Fuggasi Amore)

Ninfa, che scalza il piede

Ninfa, che scalza il piede e sciolta il crine
 Te ne vai, di doglia in bando,
 Per queste piaggie lieta cantando,
 E ballando,
 Non scuoti a l'herbe le fresche brine.

Qui, deh, meco t'arresta, ove di fiori
 S'inghirlanda il crin novello
 Questo ch'imperla fresco ruscello
 Bel pratello,
 Co' suoi correnti limpidi humori.

De l'usate mie corde al suon potrai
 Sotto l'ombra di quest'orno
 A tempo il passo mover d'intorno,
 Né del giorno
 Faran te bruna gl'ardenti rai.

Ma, senza pur mirarmi, affretta il passo
 Dietro forse a Lillo amato.
 Ah che ti possa veder cangiato
 Quel piè ingrato
 Fera fugace, in un duro sasso!

(D'incerto)

Dolcissimo usignolo

Dolcissimo usignolo,
 Tu chiami la tua cara compagnia
 Cantando : - vieni, vieni, anima mia.
 A me canto non vale,
 E non ho come tu da volar ale.
 O felice augelletto,
 Come nel tuo diletto
 Ti ricompensa ben l'alma natura,
 Se ti negò saver, ti diè ventura.

*(Battista Guarini, Rime, 1602,
 Madrigal XIX - Felicità d'usignolo)*

He who would be happy and light of heart

*He who would be happy and light of heart,
 let him not follow cruel Love,
 that cajoler who kills
 when most he laughs and jokes;
 let him fear the perfidious and wicked airs
 of beauty and charm.
 Let him not respond to pleas, let him not believe
 in promises, and if Love approaches,
 let him flee, for Love can entice in a lightning flash,
 and his lightning never strikes without loosing an arrow.*

Barefoot nymph

*Nymph who, barefoot, loose-locked,
 and carefree,
 wanders these slopes gaily singing
 and dancing,
 you do not shake the fresh dew from the grass.*

*Ah, stay here with me, where
 this fair meadow,
 which the cool brook
 pearls with its clear-flowing waters,
 wreathes its new tresses with flowers.*

*In the shade of this flowering ash,
 you may dance in time
 to the familiar sound of my strings,
 and the burning rays of the sun
 will not tan you.*

*But without even glancing at me she hastens by,
 perhaps in pursuit of her beloved Lillo.
 Ah, cruel fleeing nymph,
 if only I could see
 your ingrate foot changed into a hard stone!*

Translation © Charles Johnston

Sweetest nightingale

*Sweetest nightingale,
 you summon your loved companion,
 singing, "Come, come, my beloved!
 Song is no use to me,
 and I have no wings like you to fly away.
 O happy little bird!
 How well, to your good fortune,
 has Mother Nature compensated you:
 she withheld understanding, but gave you joy.*

Vago augelletto che cantando vai

Vago augelletto che cantando vai,
 Ovver piangendo, il tuo tempo passato,
 Vedendoti la notte e 'l verno al lato
 E 'l di dopo le spalle, e i mesi gai,
 Se, come i tuoi gravosi affanni sai,
 Così sapessi il mio simile stato,
 Verresti in grembo a questo sconsolato
 A partir seco i dolorosi guai.

(Francesco Petrarca, Il Canzoniere, Sonetto XC.)

Su su su pastorelli vezzosi

Su su su pastorelli vezzosi,
 Correte, venite
 A mirar a goder
 L'aure gradite
 Ch'a noi porta ridente,
 Mirate i prati,
 Pien di fiori odorati,
 Ch'al suo vago apparir
 Ridon festosi.
 Su su su pastorelli vezzosi.

Su su su augelletti canori,
 Sciogliete, snodate
 Al cantar al gioir
 Le voci amate,
 Del sol ch'ei monti indora
 E suoi rametti
 Pien di vaghi fioretti
 Del leggiadro suo crin
 Dite gli honori.
 Su su su augelletti canori.

Su su su fonticelli loquaci,
 Vezzosi correte
 A gioir a scherzar
 Come solete.
 Di quai splendor si veste

E di quei lampi
 Coloriti son i campi
 Che promettono ai cor
 Gioie veraci
 Su su su fonticelli loquaci.

Pretty bird still singing

*Pretty bird still singing,
 or rather mourning your past life,
 for night and winter are upon you
 and sunshine and the merry months have fled
 if you only knew how like
 your sorrow was to mine,
 you would nestle on the breast of this poor wretch
 and we would share our grief.*

Translations © Avril Bardoni

Come, come, charming shepherds

*Come, come, charming shepherds
 run along, come
 to see, to enjoy the pleasant breezes
 that the smiling sun brings us.
 behold the meadows
 full of fragrant flowers
 that laugh for joy at its lovely appearance.*

*Come, come, little songbirds,
 loosen, set free
 your beloved voices to sing and rejoice in
 the sun that gilds our mountains.
 Perched on the branches
 full of pretty flowers,
 sing in honour of her comely tresses.*

*Come, come, babbling fountains,
 flow gracefully on,
 to rejoice, to gambol as is your wont.
 With what splendours it is clothed!
 With what sparkling light
 are the fields coloured,
 which promise our hearts true pleasures!*

O sia tranquillo il mare

O sia tranquillo il mare o pien d'orgoglio
Mai da quest'onde io non rivolgo il piede;
Io qui t'aspetto e qui de la tua fede,
Tradito amante, mi lamento e doglio.

Spesso salir su queste rupi io soglio
Per veder se 'l tuo legno ancor sen riede,
Quivi m'assido e piango, onde mi crede
Il mar un fonte e 'l navigante un scoglio.

E spesso ancor t'invio per messaggieri,
A ridir la mia pena e 'l mio tormento,
Dell'aria vaga i zeffiri leggieri.

Ma tu non torni, o Filli, e 'l mio lamento
L'aura disperge, e tal mercè ne speri
Chi fida a donna il cor e i prieghi al vento.

(D'incerto)

Il ballo delle Ingrate

Amore

De l'implacabil Dio
Eccone giunti al regno
Second'ò bella Madre, il pregar mio.

Venere

Non tacerà mia voce
Dolci lusinghe e prieghi,
Fin che l'alma feroce
Del Re severo al tuo voler non pieghi.

Amore

Ferma, Madre, il bel piè, non por le piante
Nel tenebroso impero,
Ché l'aer tutto nero
Non macchiasse il candor del bel sembiante.
Io sol n'andrò nella magione oscura
E progando il gran Re trarrotti avanti.

Venere

Va pur come t'aggrada: io qui t'aspetto,
Discreto pargoletto.

Venere

Udite, donne, udite, i saggi detti
Di celeste parlar nel cor serbate.
Chi, nemica d'Amor, ne crudi affetti
Armerà il cor nella fiorita etade,
Sentirà come poscia arda e saetti
Quando più non avrà gratia e beltate,
E in van ricorrerà, tardi pentita,
Di lisci e d'acque alla fallace aita.

Plutone

Bella madre d'Amor, che col bel ciglio
Splender l'Inferno fai sereno e puro,
Qual destin, qual consiglio
Del ciel t'ha scorta in quest'abiss'oscuro?

Whether the sea is calm or raging

*Whether the sea is calm or raging,
my steps never leave these shores;
I wait for you here, and it is here that,
as a lover betrayed, I moan and lament.*

*Often do I climb on these rocks
to see if our vessel is returning;
here do I sit and weep, so that the sea
believes I am a fountain, and the sailor a rock.*

*Often, too, I send you messengers
to tell you again of my pain and torment,
in the gentle breezes of the drifting air,*

*but you do not return, Phyllis, and my plaints
vanish in the air ñ and such mercy may he expect
who entrusts his heart to a woman, and his prayers to the wind.*

Translations © Charles Johnston

The Ballet of the Ingrate Women

Lo, here we are

*in the realm of the implacable God.
Support me, lovely Mother, with your pleas.*

*My voice shall not cease
from prayers and sweet entreaty
until the savage soul
of the stern King bows to your request.*

*Stay here, Mother, do not enter
the gloomy realm.
In case the blackened air
should stain the whiteness of your lovely face.
I alone shall enter the dark domain
and pray the great King to appear before you.*

*As you wish; I shall await you here,
my prudent child.*

*Hark, Ladies, hark, and cherish
the wise words of celestial utterance:
those who are hostile to love and arm themselves
with cruelty in the springtime of their youth
will soon find how it burns and pricks
when their grace and beauty is no more,
and in vain will seek, too late repenting,
the fallacious aid of creams and lotions.*

*Fair mother of Love, whose lovely face
illuminates Hades with a clear, pure light,
what reason, what counsel brings you
from heaven to this dark abyss?*

Venere

O de la morte innumerabil gente,
Tremendo Re, dal luminoso cielo
Traggemi a quest'orror materno zelo.
Sappi ch'a mano a mano
L'unico figlio mio di strali e d'arco
Arma, sprezzato arcier, gli omeri e l'ali.

Plutone

Chi spogliò di valor l'auree saette
Che tante volte e tante
Gionsero al cor de l'immortal Tonante?

Venere

Donne, che di beltate e di valore
Tolgono alle più degne il nome altero,
Là nel Germano Impero
Di cotanto rigor s'en vanno armate
Che di quadrell'aurate,
E di sua face il foco
Recansi a scherzo e gioco.

Plutone

Mal si sprezza d'Amor la face e 'l telo
Sallo la terra e 'l mar, l'Inferno, e 'l Cielo.

Venere

Non de più fidi amanti
Odon le voci e i pianti,
Amor, costanza e fede
Non pur ombra trovar può di mercede.
Questa gli altrui martiri
Narra ridendo, e quella
Sol gode d'esser bella.
Quanto tragge d'un cor pianti e sospiri
In van gentil guerriero
Move in campo d'honor leggiadro e fiero.
Indarno ingenio altero
Fregia d'eterni carmi
Beltà che non l'ascolta e non l'apprezza.
O barbara fierezza,
O cor di tigre e d'angue,
Mirar senza dolore
Fido amante versar lagrime e sangue,
E per sua gloria e per altrui vendetta
Ritrova in sua faretra Amor saetta.

Plutone

Se in van su l'arco tendi
I poderosi strali,
Amor, che sperì e che soccorso attendi?

Amor

Fuor de l'atra caverna,
Ove piangono in van di speme ignude
Scorgi, Signor, quell'empie e crude,
Vegga su l'Istro ogni anima superba
A qual martir cruda beltà si serba.

*O mighty King of the countless dead,
maternal zeal draws me
from the bright sky to this fearsome place.
You know that little by little
my only son, armed with a bow and arrows,
is finding his archery despised.*

*Who destroyed the power of the golden darts
which time after time
struck the heart of the immortal Thunderer?*

*Ladies who for beauty and spirit
outrival the worthiest,
yonder, in the German Empire,
arm themselves with such severity
that they treat the golden darts
and the flame of his torch
as subjects for sport and play.*

*It is wrong to despise Love's torch and bow;
earth and sea, heaven and hell know that.*

*No, not even the most faithful lovers'
words or tears are heeded;
Love, Constancy and Faith
find no trace of mercy.
This one describes her lover's pain
and laughs, while that one
values her own beauty
only for its power to provoke tears and sighs.
In vain the obliging warrior acts
with grace and pride on the field of honour;
in vain does poetic ingenuity
grace with deathless songs the beauty
who neither listens to nor values them.
O cruel arrogance!
O heart of tiger and of serpent,
to watch, unmoved by grief,
a faithful lover shedding tears and blood!
And because of their vanity and spite,
Love must replace his arrow in its quiver.*

*If you put your powerful arrows
to your bow in vain,
what help, O Cupid, do you expect?*

*Forth from the gloomy cavern
where they weep in vain, bereft of hope,
send, my lord, those cruel and wicked women.
Let every proud soul see displayed
the punishment cruel beauty can expect.*

Plutone

Deh, chi ricerchi Amore? Amor, non sai
Che dal carcer profondo
Calle non è che ne rimeni al mondo?

Amor

So che dal basso Inferno
Per far ritorno al Ciel, serrato è il varco,
Ma chi contrasta col tuo poter eterno?

Plutone

Saggio signor, se di sua possa è parco.

Venere

Dunque non ti rammenti
Che Proserpina bella a coglier fiori
Guidai su 'l monte degli eterni ardori?
Deh per quegli almi contenti
Deh per quei dolci Amori,
Fa nel mondo veder l'ombre dolenti.

Plutone

Troppo, troppo possenti,
Bella Madre d'Amore,
Giungon del tuo pregar gli strali al core.
Udite, udite, o de l'inferral corte
Fere ministre, udite.

Ombre d'Inferno

Che vuoi? ch'imperi?

Plutone

Aprite
Le tenebrose porte
De la prigion caliginosa e nera
E de l'anime ingrato
Trahete qui la condannata schiera.

Venere

Non senz'alto diletto
Di magnanimi Regi
Il piè porrai ne l'ammirabil tetto.
Ivi di fabri egregi
Incredibil lavoro
O quante ammirerai marmorii fregi
D'ostro lucenti e d'oro
Splendon pompose le superbe mura,
E per dedalea cura
Sorgere potrai tra l'indorate travi
Palme [e] trionfi d'innnumerabil avi.
Né minor meraviglia
Ti graverà le ciglia
Folti theatri rimirando e scene,
Scorno del Tebro e de la dotte Atene.

Amore e Venere

Ecco ver noi l'addolorate squadre, o miserelle,
Di quell'alme infelici, miserelle,
Ahi vista troppo oscura, o miserelle,
Felici voi se vi vedeva il fato
Men crude e fere, o men leggiadre e belle.
O miserelle.

*Come, what are you asking, Cupid? Know you not
that from the deep dungeon
no path leads back to the world?*

*I know that from Hades' depths
the way back to the open air is barred,
but who would challenge your immortal power?*

A wise ruler uses his power sparingly.

*So you do not remember how I led
the lovely Proserpine to gather flowers
upon the mountain of eternal passion?
For the sake of those noble joys,
for the sake of those sweet loves,
let the greiving shades appear on earth.*

*Too, too powerfully,
beautiful mother of Cupid,
do your pleas strike at my heart.
Hark, hark, O ye dread ministers
of the infernal court, hark!*

*Shades in Hades
What is your will, your command?*

*Open
the dark portals
of the black and smoke-filled prison,
and send here the condemned host
of Ingrate Souls.*

*Not without great delight
shall you set foot in the wondrous dwelling
of magnanimous princes;
there, you will see numberless marble sculptures
of gleaming purple and gold,
the incredible work
of distinguished craftsmen.
The proud walls glow with splendour
and, raised by a skill worthy of Daedalus,
you will see among the gilded rafters
memorials to innumerable ancestors.
Nor will you marvel less at the sight
of crowded theatres and stages
which Tiber and learned Athens might well envy.*

*Here comes the sorrowful troop –
oh, poor wretches! ñ of those unhappy souls.
Oh, sight too sad to bear! Oh, poor wretches!
How happy would you have been had destiny
created you less cruel or less fair.*

Plutone

Tornate al bel seren, celesti Numi.
Movete meco voi d'Amor ribelle.

Dal tenebroso orror del mio gran Regno,
Fugga, donne, il timor dal molle seno,
Arso di nova fiamma al ciel sereno,
Donna o donzella per rapir non vegno.

E quando pur da vostri rai nel petto
Languisse immortalmemente il cor ferito
Non fora disturbar Plutone ardito
Di cotanta Regina il lieto aspetto.

Donna, al cui nobil crin non bassi fregi
Sol ponn' del cielo ordir gli eterni lumi,
Di cui l'alma virtù gli aurei costumi,
Farsi specchio devrian monarchi e regi.

Sceso pur dianzi Amor nel Regno oscuro,
Pregghi mi fé ch'io vi scorgessi avanti
Queste infelici, ch'in perpetui pianti
Dolgonsi invan, ché non ben sagge furo.

Antro è là giù di luce e d'aer privo,
Ove torbido fumo ogn'hor s'aggira.
Ivi del folle ardir tardi sospira
Alma ch'ingrata hebbe ogni amante a schivo.

Indi le traggio, e ve l'addito e mostro,
Pallido il volto e lagrimoso il ciglio,
Perché, cangiando omai voglie e consiglio,
Non piangeste ancor voi nel negro chiostro.

Vaglia timor di sempiterni affanni
Se forza in voi non han sospiri e prieghi.
Ma qual cieca ragion vòl che si nieghi
Quel che mal grado al fin vi tolgon gli anni?

Frutto non è da riserbarsi al fine;
Trove fede al mio dir mortal beltate.

Ma qui star più non lice, Anime Ingrate,
Tornate a lagrimar nel Regno inferno.

Tornate al negro chiostro, Anime sventurate.
Tornate ove vi sforza il fallir vostro.

Una dell'Ingrate

Ahi troppo, ahi troppo è duro,
Cruel sentenza e vie più cruda pena,
Tornar a lagrimar ne l'antro oscuro.
Aer sereno e puro,
Addio per sempre, addio,
O cielo, o sole, addio lucide stelle
Apprendete pietà, donne e donzelle.

*Return to your blue skies, celestial spirits.
Dance with me, you who rebelled against Love.*

*From the ghastly gloom of my great realm –
Lady, dispel fear from your tender breast! –
I have not come, inflamed by some new ire,
to abduct lady or damsel from the sunlit world.*

*Even though your eyes cause hearts
to languish, eternally wounded, in the breast,
that would not cause the valorous Pluto
to disturb the serenity of such a Queen;*

*A Lady upon whose regal brow heaven places
no lowly ornament, but immortal rays,
whose noble virtue, resplendent conduct
kings and princes should strive to imitate.*

*When Cupid descended to the Realm of darkness,
he prayed that I should bring before your eyes
the unhappy souls who weep perpetually,
vainly regretting that they had not been wiser.*

*There is a cave below, devoid of light and air,
whose acrid fumes continually swirl;
there, tormented by rash, vain regrets,
the ingrate souls who spurned all lovers sigh.*

*From thence I bring them and display them to you,
their faces pale, their eyes bedewed with tears,
that you may reconsider your intentions
and never have to weep in that dark place.*

*May fear of eternal misery move you
if sighs and prayers have failed in their effect.
But what foolishness could cause you to deny
that of which age must inevitably despoil you?*

*To hoard your mortal beauty to the end
will – believe my words – yield no advantage.*

*Here you may stay no longer, Ingrate Souls:
return to weep in the infernal realm.*

*Return to the dark underworld, ill-fated souls;
return to the place to which your fault condemns you.*

*Alas, too hard it is, too hard –
cruel sentence, and worse pains are to come! –
to return to weep in the gloomy cavern!
Clear, pure air,
farewell for ever, farewell, O sky, O sun,
farewell, shimmering stars!
Learn pity, matrons and maids!*

Quattro Ingrate insieme

Apprendete pietà, donne e donzelle.
 Al fumo, a' gridi, a' pianti
 A sempiterno affanno,
 Ahi dove son le pompe, ove gl'amanti?
 Dove, dove sen vanno
 Donne che sì pregiate al mondo furo.
 Aer sereno e puro,
 Addio per sempre, addio,
 O cielo, o sole, addio lucide stelle,
 Apprendete pietà, donne e donzelle.

*Learn pity, matrons and maids!
 Back to the smoke, the cries, the laments,
 to never-ending torment!
 Alas, where are the festivities, the lovers?
 Where, oh where are we going,
 we women so sought-after in our lives?
 Clear, pure air,
 farewell for ever, farewell, O sky, O sun,
 farewell, shimmering stars!
 Learn pity, matrons and maids!*

Translation © Avril Bardoni

Denne konserten er en del av en komplett syklus av Monteverdis madrigaler, fremført av Les Arts Florissants og Paul Agnew over hele Europa i løpet av 60 konserter og flere sesonger. Prosjektet startet i 2011 i Lessay i Basse-Normandie-regionen, og avsluttes med denne konserten i Bergen i 2015, i samarbeid med Théâtre de Caen og the Cité de la musique-Philharmonie de Paris.

This concert is part of a complete cycle of the Monteverdi Madrigals performed by Les Arts Florissants and Paul Agnew over several seasons (60 concerts) throughout Europe, starting in 2011 in Lessay in Basse-Normandie region and ending in with this concert in Bergen in 2015, in partnership with the théâtre de Caen and the Cité de la musique-Philharmonie de Paris.

