

ECOS DEL PARNASO. SPANISH MADRIGALS

El madrigal, concebido como forma poético-musical, se desarrolla de manera abrumadora, tanto en cantidad como en calidad de producción en Italia, irradiando sus bondades por toda Europa, donde tomarán el testigo de manera destacada los compositores franco-flamencos e ingleses. De hecho, son muchas las figuras principales de los siglos XVI y XVII cuya imagen es ya indisoluble al madrigal. ¿Qué melómano que se precie no se ha deleitado alguna vez en su vida con los madrigales, tan descriptivos y cercanos a la atmósfera poética, de autores como Cipriano de Rore, Carlo Gesualdo, Adrian Willaert, Luca Marenzio, Jacques Arcadelt o el fecundo Claudio Monteverdi?

Todos ellos buscaron en los textos refinados de Petrarca (y por extensión los petrarquistas) y en los de otros autores como Tansillo, Tasso y Ariosto el punto de partida para crear una simbiosis perfecta entre melos y poesía. En esta confluencia la música se pone al servicio del texto en un intento por expresar fielmente su sentido a través de la forma musical y la transcendencia de los afectos.

¿Pero llegó la influencia de este género a España? Ciertamente sí, a pesar que fueron muy pocos los autores que publicaron sus obras bajo el título de “madrigales”. No es de extrañar, debido al contacto con los principales centros madrigalísticos de Italia (Nápoles, Venecia y Roma), que fuera la Corona de Aragón la vía de entrada a la península y el principal centro proveedor de esta nueva forma de entender la música vocal, en su casi totalidad, de carácter profano. Como bien apunta el musicólogo W. H. Rubsamen:

“Si al desarrollo del madrigal contribuyeron en España todos los músicos del país, no aceptaron este vocablo los castellanos y andaluces. Son madrigales de hecho, no de nombre, algunas piezas de Francisco Bernal, Juan Navarro, Rodrigo de Ceballos Francisco Guerrero, Ginés de Morata y Juan Vázquez. Los catalanes, en cambio, asumen el término escribiendo y publicando abundancia de ellos”.

Este problema de nomenclatura viene dado por lo amplio del concepto madrigal, es decir, composición polifónica vocal sobre textos poéticos, sin estribillo y con música para todo el texto, el cual define la forma de la misma. Es por ello que muchos de los villancicos del Siglo de Oro cumplen con estos parámetros, siendo madrigales disfrazados con la forma del villancico, nomenclatura que se mantuvo en virtud de una tradición multiseccular que lo hizo perdurar en el tiempo con el ropaje propio de cada época. Lo curioso es que tanto los maestros de la Corona de Aragón como los compositores españoles residentes en el extranjero publicaran madrigales sin ningún reparo, al contrario que la mayoría de los músicos peninsulares.

Las primeras noticias de una publicación de madrigales en España la tenemos en Barcelona por el autor catalán Pere Alberch i Vila, el cual viajó a Valencia con su tío Pere Vila y donde debió entrar en contacto con los músicos más notables de la corte del Duque de Calabria. Por desgracia, de su obra *Odarum (quas vulgo madrigales appellamus) diversis linguis decantatarum*, publicada en Barcelona en 1561, tan sólo se conservan algunas de las voces, lo que nos hace imposible recrear estas piezas.

Siguiendo la moda importada de Italia será otro catalán, Mateo Flecha “El Joven”, también muy vinculado a la ciudad de Valencia como carmelita, quien publicará en Venecia (1568) *Il Primo Libro de Madrigali*, compendio de piezas de gran sutileza técnica y matices propios del discurso madrigalístico, como son la forma musical abierta y el amplio abanico de opciones estilísticas para evocar el sentimiento poético.

Pronto se debió de hacer muy del gusto entre los músicos de la Corona de Aragón este género, en el cual podían desarrollar la esencia de su propio arte y ampliar los elementos expresivos de su alma sensible. Muestra de ellos es la publicación en Barcelona de un nuevo libro de madrigales por el maestro de capilla de la Seo de Urgel, el francés afincado en Cataluña, Joan Brudieu, el cual publica madrigales en castellano y catalán, incluso llegando a musicalizar textos del famoso poeta valenciano Ausiàs March.

La última de las grandes publicaciones realizadas por un maestro de la Corona de Aragón será la impresa en Amberes (1614) por el músico zaragozano Pedro Ruimonte. Su *Parnaso Español*, en el que se compilan tanto madrigales como villancicos, muestra en los primeros unas obras en castellano de gran calidad, descriptivas al detalle, de ritmos vivos en los que el acento prosódico confluye con el musical haciendo de estas obras, divididas en secciones según texto, no estrófico y con solución de continuidad, uno de los mayores exponentes del madrigal en España.

A pesar de lo que nos puede indicar el número de publicaciones realizadas por los compositores de la Corona de Aragón, la edición de madrigales no fue prerrogativa de ellos, sino que se extendió desde sus límites de influencia al resto de la península. Es el caso de los ya mencionados Rodrigo de Ceballos y Francisco Guerrero, así como dos de los pilares de la música española del Siglo de Oro: Diego Ortiz y Cristóbal de Morales, de los que Amystis presenta dos rarezas escritas en italiano, los únicos madrigales conocidos hasta el momento de estos dos autores.

Del mismo modo, existieron músicos españoles que vivieron en primera persona el florecer del madrigal en tierras italianas, compartiendo música y vivencias e imbuyéndose del estilo de autores tan importantes como Merulo, Zarlino o Andrea y Giovanni Gabrielli.

Uno de estos autores es el formado en el área de influencia de Venecia y Verona, Pedro Valenzuela, el cual fue cantor en el coro de la iglesia de San Marcos de Venecia y posteriormente en el coro de la iglesia de la Annunziata de Nápoles. Valenzuela publicó en Venecia (1578), en las imprentas de A. Gardano, *Madrigali di Pietro Valenzola Spagnolo a cinque voci, con uno a sei et un dialogo a 8. Liber I.*

El segundo de los autores españoles que emigraron a Italia fue Sebastián Raval, el cual, afincado en Roma, publicó dos libros de Madrigales de gran ingenio y enmarcados plenamente en el estilo italiano: *Il Primo Libro de Madrigali a 5vv* en Venecia (1593) y *Madrigali a 3, 5 8vv* en Roma (1595).

Pero como en todos los aspectos culturales, donde se producen choques estilísticos y de tradición, y donde los músicos en gran medida se convertían en itinerantes, se producen influencias recíprocas en las que, en este caso, elementos italianizantes y españoles se funden en una perfecta amalgama. Es el caso del músico italiano Stefano Limido, el cual escribió en castellano un conjunto de madrigales espirituales conservados en el archivo de la Catedral de Valladolid.

Atendiendo a este recorrido del madrigal italiano, fuertemente afincado en la Corona de Aragón, y que se irradió por toda la península, Amystis presenta con este programa un repertorio que pretende mostrar el diferente grado de asimilación del estilo italiano por los autores españoles y su fusión con la tradición puramente hispánica.

© José Duce Chenoll

Textos:

Ditimi si o no

Ditimi o sì o no senza timore,
ch'ognun de' doi non pò se non giovarmi.
Se 'l serà un no, mi farà grand' honore
star constante volendo voi lasciarmi.
Se 'l serà un sì, fia 'l frutto del languire,
assai più degno che 'l mio ben seuire.
Dunque elegete quel che più vi electa:

Cristóbal de Morales (1500-1553)

Decidme o sí o no sin temor,
que cualquiera de los dos no puede sino ayudarme.
Si es un no, me hará gran honor
ser constante aunque me queráis dejar.
Si es un sí, será el fruto de mis penas,
mucho más dignas que mi buen servir.
Así que elegid el que más os plazca:

ché l'un mi honora e l'altro mi diletta.

pues uno me da honor y otro me deleita.

Giorno felice

Giorno felice e lieto

Che giunt'al primo porto

D' Italia bella

Si soave e queto

Raccogli l' Arno e la piu

Gran beltade

Ch'habbi la nostr'etade

Ne mostra e gitt'homai

Rimant' in pace

Questo piu del Nilo assai

Mi piace.

Diego Ortiz (c.1510-c.1570)

¡Oh, día feliz y animado

que llega al primer puerto

de esta bella Italia!

¡Oh, día apacible y tranquilo

que acoge al Arno!

Y nos muestra y arroja

la mayor belleza

que puede existir en nuestra época

y que deja una paz

que me gusta mucho más

que la del Nilo.

Ma voluntat ambla raó s'envolpa (1ª part)

Ma voluntat abla raho senvolpa

E fan acort la qualitat seguint

Tals actes fent quel cos es defallint

En poch de temps una gran part de polpa.

Lo poch dormir magresa'l cos m'acosta

Doblam lenginy per contemplar amor

Lo cos molt gras trobant se dormidor

No pot dar pas en aquesta'spra costa.

Plena de seny (2ª part)

Plena de seny donaume una crosta

Del vostre pa quem lleve la margor

Joan Brudieu (1520-1591)

Mi voluntad se une con la razón

y acuerdan ir en pos de la calidad,

obrando de tal forma, que el cuerpo pierde

en poco tiempo, una gran parte de peso.

El poco dormir, la delgadez acecha mi cuerpo

se duplica mi ingenio el contemplar Amor,

pues el cuerpo obeso al estar abotargado

no pueda dar paso en tan áspera cuesta.

Llena de sensatez, dadme una corteza

de vuestro pan, para que me quite la amargura

De tot menjar ma pres gran dessabor
Sino d'aquell que molt amor me costa.

de todo alimento he perdido el apetito
excepto de aquel que me cuesta tanto amor.

Pues no se puede hazer (1ª parte)

Pues que no se puede hazer lo que mi querer desea,
Quiero lo que no ha de ser,
Quiçá con no lo querer posible será que sea;
Ya se han visto sin ventura algunas en esta vida
Y no creo que a ninguna la llevase la fortuna
Com'a mí tan de caída.

Amor me tiene olvidada (2ª parte)

Amor me tiene olvidada,
Desamor mucho m'aquexa,
Temor me tiene postrada
y el afición degollada,
y al mejor razón me dexa.
¡Ay de mí, pues sin ventura,
Quedé sola en esta vida!
Pasose mi coniunctura,
Y por tal mi desventura
Me lleva tan decaída.

Joan Brudieu (1520-1591)

Ojos hermosos

Ojos hermosos,
amorosillos, graves;
Ojos serenos, bellos,
ojos que sois de mi corazón llaves;
Pues sois solos aquellos

Rodrigo de Ceballos (1525-1591)

que, con mirar suaves,
vida triste me dais,
¡Ay!, ¿por qué me matáis?

Ay de mi, sin ventura (La Monja)

Ay de mi, sin ventura,
Ay vida trabajosa entre paredes,
Ay qué estrecha prisión son estas redes,
Cárcel molesta, oscura,
Torno fiero, enojoso, avaro, esquivo,
Abrasarte vea yo de fuego vivo,
Ay, qué regla tan pesada, triste coro importuno,
Para qué fue beldad y gracia en uno
No habiendo de ser vista ni gozada,
Vida desesperada
Ay, qué gran sinrazón,
Qué ley tan fuerte,
Que nos dé libertad,
Sola la muerte.

Juan Navarro (1530-1580)

Recuerde el alma dormida

Recuerde el Alma dormida,
Avive el seso y despierte,
Contemplando cómo se pasa la vida,
Cómo se viene la muerte,
Tan callando.
Cuan presto se va el placer,
Cómo, después de acordado, da dolor,
Cómo a nuestro parecer,
Cualquier tiempo pasado fue mejor.

Juan Navarro (1530-1580)

¡Ay de mí qué'n tierra agena!

Ay de mí qué'n tierra agena/oscura,
Me veo y sin alegría
¿cuándo me veré'n la mía?
Ay que vivo en tierra extraña
Vida triste y sin ventura
A donde la vida engaña
Y la muerte me asegura.

Mateo Flecha "el Joven" (1530-1604)

Solcai già mar crudele

Solcai già mar crudele
seguendo il bello amato idolo mio.
Sparsi al vento le vele
da fortuna e d'amor guidato e scorto;
e vissi di speranza e di desio.
Hor son ridotto in porto:
fortuna e amor non mi fan più torto.

Sebastián Raval (150-1604)

Surqué ya un mar cruel persiguiendo el bello
amado ídolo mío.
Desplegué las velas al viento
Guiado y escoltado por la fortuna y el amor;
y viví de esperanza y de deseo.
Ahora he llegado a puerto:
Ni fortuna ni amor me causan dolor.

Questo cor e quest'alma (1ª parte)

Questo cor e quest' alma
e quest' a te vil salma,
Silvia, con tue virtù, pòi render salva.
Pregio e lode ti sia
pur la salute mia,
come al contrario fora
se la tua crudeltà fa sì ch' io mora.

Sebastián Raval (150-1604)

Este corazón y esta alma
y este para ti vil cuerpo,
Silvia, con tus virtudes, puedes salvar.
Mérito y alabanza tuyas será
mi propia salud,
como del contrario sería
si tu crueldad provoca mi muerte.

Tu vuoi dolci i sospiri (2ª parte)

Tu vuoi dolci i sospiri,

Tú quieres dulces suspiros,

né d'io più dolce sospirar potrei:

ché dolcezza maggiore

lor non può dar il core.

Maggior pietà non spiri

se tu dàì vaghi giri;

e se maggior la vuoi,

porgila lor co' dolci baci tuoi.

y yo no podría suspirar más dulce:

pues mayor dulzura no les puede dar el
corazón.

Una mayor piedad no inspiras

con tus bellos giros;

y si mayor la quieres,

procúrala con tus dulces besos.

Mentre vieni o mio sole

Mentre vien, o mio sole,

si dissolvon le nevi.

E tu di questo alto piacer ricevi,

tu apport' il lume chiaro,

e fai sereno il cielo.

Né può l'ombre fra noi serbare il gelo,

ma fior', gigli e viole

e 'l tempo amato e caro

meni di primavera.

Tu solo honor d'Italia e gloria vera.

Pedro Valenzuela (¿-¿)

Mientras vienes, oh sol mío,

se disuelven las nieves.

Y tú de este gran placer recibes,

tú aportas la clara luz,

y haces sereno el cielo.

El hielo no nos puede preservar entre sombras,

sino que flores, lirios y violetas

y el tiempo amado y bello

traes de la primavera.

Tú de Italia único honor y gloria verdadera.

Voi volete ch'io muoia

Voi volete ch'io muoia,

e mi date dolor sì crud' e forte,

che mi conduce a morte.

Ma per vederne voi così contenta,

mentr' io moro, il morir vita diventa.

Daché vedend', ahimè, dolente voi

da questa vita poi,

mi vien tanto martire

Pedro Valenzuela (¿-¿)

Vos queréis que yo muera,

y me dais dolor tan crudo y fuerte,

que me conduce a muerte.

Pero por veros a vos tan contenta,

mientras yo muero, el morir se vuelve vida.

Después, ay de mí, si dolida os veo,

de esta vida

me viene tal martirio,

ch' io pur giong' al morire.

E così mille e mille volt' il giorno

per voi mor' e morend' in vita torno.

La verginella

La verginella è simile alla rosa

che 'n bel giardin su la nativa spina,

mentre sola e sicura si riposa,

né gregge né pastor se le avvicina.

L'aura soave e l'alba rugiadosa,

l'acqua, la terra al suo favor s'inchina.

Gioveni vaghi e donne innamorate

aman haverne e seni e tempie ornate.

que de nuevo casi lleigo a morir.

Y así, miles y miles de veces al día,

por vos muero y muriendo vuelvo a la vida.

Pedro Valenzuela (¿-¿)

La doncella es como la rosa

que en un bello jardín sobre nativa espina,

mientras que sola y segura descansa,

ni rebaño ni pastor se le acerca.

La brisa suave y el rocío del alba,

el agua, la tierra a su favor se inclinan.

Jóvenes bellos y damas enamoradas

aman ornar sus senos y sienas con ella.

En este fértil monte

En este fértil monte,

de varias flores lleno,

Donde descansa el alma de sus penas,

aquí es bien se remonte,

que el dulce campo ameno

ofrece al pensamiento a manos llenas,

en ocasiones tales,

descanso de sus penas y sus males.

Aquí de rama en rama

Va el jilguero seguro,

Cantando y revolando dulcemente

La tórtola en su llama

De amor sencillo y puro,

En quieto nido espera el dulce ausente,

Que hay en las soledades,

Pedro Ruimonte (1565-1627)

mayor seguridad y más verdades.

Amargas horas de los tristes días

Amargas horas de los tristes días

en que me deleyté, que bien he avido.

Dolor, vergüença y confusión ha sido,

el fruto de mis tristes alegrías.

¡Ay Dios! porque me amabas me sufrías,

Que es gloria del amante ser vencido

Y mía, pues verás por lo sufrido

Tu gran bondad y las maldades mías.

Bondad inmensa ofendida,

O duro golpe en un corazón tierno,

No te quebrantarás alma endurecida.

Mereces verte puesta en un infierno,

Pagando tal ofensa en larga vida,

En vivo fuego, en pena, en llanto eterno.

Stefano Limido (¿-1647)

Estáis en esa Cruz Christo enclavado

Estáis en esa Cruz hristo enclavado,

Y vuestra Madre está de vos assida,

Padeciendo tan juntos que afligida

llora, el veros, Señor, tan mal tratado.

Junta con vos recibe en el costado,

Esposo de mi alma, vuestra herida.

Y aunque a sufrir estaba apercebida,

Aflígela el dolor, venció el cuidado.

Stefano Limido (¿-1647)

amystis

The “madrigal”, a poetic-musical form, develops overwhelmingly in Italy, both in terms of quality and quantity, radiating its virtues throughout Europe, where Franco-Flemish and English composers take the lead.

In fact, the work of many important composers in the XVI and XVII centuries is closely related to this genre. What self-respecting music lover has never delighted in the madrigal, a form so descriptive and close to the poetic atmosphere of composers such as Cipriano de Rore, Carlo Gesualdo, Adrian Willaert, Luca Marenzio, Jacques Arcadelt or the prolific Claudio Monteverdi?

All of these musicians searched in the texts of Petrarca (and the Petrarchists) and in the texts of authors such as Tansillo, Tasso, and Ariosto the perfect symbiosis between melos and poetry. In this symbiosis music is subordinate to the text and its attempts to express faithfully its meaning through form and intensity of expression.

But, did the influence of this genre reach Spain? Certainly, it did, although just a few authors published their works as “madrigales”.

It is not surprising that the Crown of Aragon, which had close ties with the main madrigal centers in Italy (Naples, Venice and Rome), became the entry way into the Iberian Peninsula for this new way to understand vocal music, a music which was also almost entirely secular.

The problem with this term comes from the fact that “madrigal” is a broad concept, a vocal polyphonic composition with no refrain set to an entire poetic text which dictates its form. This explains why many Golden Age Villancicos follow this model and are, in fact, madrigals in the guise of villancicos. The term Madrigal survived thanks to a multiseular tradition that made it last throughout the ages in different styles. Curiously, musicians in the Crown of Aragon as well as Spanish composers abroad had no problem publishing madrigals, unlike many musicians in the peninsula.

One of the earliest madrigals to be published in Spain was by Catalan Pere Alberch i Vila, who traveled with his uncle, Pere Vila, to Valencia, where he familiarized himself with the most noted musicians in the court of the Duke of Calabria. Unfortunately, only a few voices survived from his *Odarum (quas vulgo madrigales appellamus) diversis linguis decantatarum*, published in Barcelona in 1561, which explains why these pieces cannot be recreated.

In keeping with Italian fashion, another Catalan musician, Mateo Flecha “El Joven”, who was a Carmelite and also had strong ties with the city of Valencia, published in 1568 in Venice // *Primo Libro de Madrigali*, a collection of pieces of great technical finesse characterized by their open form and the variety of stylistic features used to evoke poetic sentiment.

The madrigal soon became a favorite genre among musicians in the Crown of Aragon, since it allowed them to express the essence of their own art and expand the features giving voice to their musical sensibility. For instance, the chapel master of La Seo de Urgel, Joan Brudieu, a Frenchman living in Catalonia, published in Barcelona a new book of madrigals in Spanish and Catalan, and even sets to music a few texts by the famous Valencian poet Ausiàs March.

One of the last collections published by a master in the Crown of Aragon is the *Parnaso Español*, printed in Antwerp (1614) by Pedro Ruimonte, a musician from Zaragoza, which includes both madrigals and villancicos. These highly descriptive and lively madrigals, which are written in Spanish, are divided in sections, following a poetic text which has no stanzas, and they can be considered one of the best examples of this genre in Spain.

Despite the number of madrigals published by musicians in the Crown of Aragon, the influence of this genre extended beyond its borders. This is the case of the above-mentioned Rodrigo de Ceballos y Francisco Guerrero, and of two of the key composers of the Spanish Golden Age, Diego Ortiz y Cristóbal de Morales. The only known madrigals by these last two authors up till now are two rare pieces written in Italian, which are included in *Amystis*.

There were also Spanish musicians who witnessed the flourishing of the madrigal in Italy and who were inspired by the style of important composers such as Merulo, Zarlino, or Andrea and Giovanni Gabrielli.

One of these composers is Pedro Valenzuela, educated in Venice and Verona, who was a singer in the choir in San Marcos, Venice, and later in the choir in the Annunziata in Naples. The second Spanish composer to emigrate to Italy was Sebastián Raval, who settled in Rome. There he published two books of madrigals of great creativity which fully followed the Italian fashion: *Il Primo Libro de Madrigali a 5vv* in Venecia (1593) and *Madrigali a 3, 5 8vv* in Roma (1595).

However, as it happens when musical traditions enter in contact and musicians travel, styles influence each other, and in the case of the madrigal, Italian and Spanish elements blended perfectly. This is the case of Stefano Limido, who wrote in Spanish a number of religious poems as “madrigales espirituales” which are kept in the archives of the Cathedral in Valladolid and they were published under the title of "Armonía Espiritual"

Taking into account the path travelled by the Italian madrigal, which established deep roots in the Crown of Aragon, the pieces included in Amystis represent the different ways in which Spanish composers assimilated the Italian style, its fusion with the purest Hispanic tradition.

© José Duce Chenoll

Texts:

Ditimi sì o no

Ditimi o sì o no senza timore,
ch'ognun de' doi non pò se non giovarmi.
Se 'l serà un no, mi farà grand' honore
star constante volendo voi lasciarmi.
Se 'l serà un sì, fia 'l frutto del languire,
assai più degno che 'l mio ben seuire.
Dunque elegete quel che più vi electa:
ché l'un mi honora e l'altro mi diletta.

Tell me yes or no

Tell me yes or no without fear,
since any of them cannot but help me.
If it is no, it will be great honour
to be faithful even in your disdain.
If it is yes, it will be the fruit of my pains,
far worthier than my good service.
So, choose which one you like better:
as one honours and the other delights me.

Giorno felice

Giorno felice e lieto
Che giunt'al primo porto
D' Italia bella
Si soave e queto
Raccogli l' Arno e la piu
Gran beltade
Ch'habbi la nostr'etade
Ne mostra e gitt'homai
Rimant' in pace
Questo piu del Nilo assai
Mi piace.

Happy day

Oh, happy and lively day
that reaches the first port
of this beautiful Italy!
Oh, calm and peaceful day
that welcomes the Arno!
And it shows us and throws
the greatest beauty
that may exist in our time
and that leaves a peace
I like it much more
that of the Nile.

Ma voluntat ambla raó s'envolpa (1ª part)

Ma voluntat abla raho senvolpa
 E fan acort la qualitat seguint
 Tals actes fent quel cos es defallint
 En poch de temps una gran part de polpa.
 Lo poch dormir magresa'l cos m'acosta
 Doblam lenginy per contemplar amor
 Lo cos molt gras trobant se dormidor
 No pot dar pas en aquesta'spra costa.

Plena de seny (2ª part)

Plena de seny donaume una crosta
 Del vostre pa quem lleve la margor
 De tot menjar ma pres gran dessabor
 Sino d'aquell que molt amor me costa.

Pues no se puede hazer (1ª parte)

Pues que no se puede hazer lo que mi querer desea,
 Quiero lo que no ha de ser,
 Quiçá con no lo querer posible será que sea;
 Ya se han visto sin ventura algunas en esta vida
 Y no creo que a ninguna la llevase la fortuna
 Com'a mí tan de caída.

Amor me tiene olvidada (2ª parte)

Amor me tiene olvidada,
 Desamor mucho m'aquexa,
 Temor me tiene postrada

My will is wrapped up in the reason

My will is wrapped up in the reason
 and both agree to search for quality,
 in such a way that the body is losing,
 in a short time, a great deal of flesh.
 I can not sleep, my body is wasting away:
 my wit doubles in the contemplation of Love,
 because the fat body, feeling sleepy,
 cannot climb so hard slope.

Full of wisdom

Full of wisdom, give me a crust
 of your bread to get rid of my bitterness;
 I have acquired a distaste for any food
 but that which demands much love.

Since it is not posible to do

Since it is not possible to do what my will desires,
 I want what never should happen;
 perhaps if I do not want it, it is possible that it happens.
 In great distress have been seen some (girls) in this life,
 but I do not believe that anyone had been brought
 by Fortune to be as crestfallen as I.

I have been forgotten by love

I have been forgotten by Love,
 whereas I am besieged by "dislove",
 I am overcome by fear,

y el afición degollada,
y al mejor razón me dexa.

¡Ay de mí, pues sin ventura,

Quedé sola en esta vida!

Pasose mi conijuntura,

Y por tal mi desventura

Me lleva tan decaída.

and beheaded by affection,

and I have lost my reason.

Poor me! As without any luck

I was left alone in this life.

My opportunity has gone,

and this is why my misfortune

makes me so crestfallen.

Ojos hermosos

Ojos hermosos,

amorosillos, graves;

Ojos serenos, bellos,

ojos que sois de mi corazón llaves;

Pues sois solos aquellos

que, con mirar suaves,

vida triste me dais,

¡Ay!, ¿por qué me matáis?

Beautiful eyes

Beautiful eyes,

loving, serious;

Serene, beautiful eyes

eyes that are the keys of my heart;

Well, you are alone

that, with soft look,

You give me sad life,

Oh, why are you killing me?

Ay de mi, sin ventura (La Monja)

Ay de mi, sin ventura,

Ay vida trabajosa entre paredes,

Ay qué estrecha prisión son estas redes,

Cárcel molesta, oscura,

Torno fiero, enojoso, avaro, esquivo,

Abrasarte vea yo de fuego vivo,

Ay, qué regla tan pesada, triste coro importuno,

Para qué fue beldad y gracia en uno

No habiendo de ser vista ni gozada,

Vida desesperada

Woe to me, without luck

Woe to me, without luck,

Oh, hard life between walls,

Oh, what a prison these networks are,

annoying and dark prison,

Fierce, annoying, greedy, elusive lathe,

Burning with live fire I see,

Oh, what a heavy rule, sad importunate chorus,

For what was beauty and grace in one

Not to be seen or enjoyed,

Desperate life

Ay, qué gran sinrazón,

Qué ley tan fuerte,

Que nos dé libertad,

Sola la muerte.

Oh, what a great injustice,

What a strong law,

That gives us freedom,

Alone the death.

Recuerde el alma dormida

Recuerde el Alma dormida,

Avive el seso y despierte,

Contemplando cómo se pasa la vida,

Cómo se viene la muerte,

Tan callando.

Cuan presto se va el placer,

Cómo, después de acordado, da dolor,

Cómo a nuestro parecer,

Cualquier tiempo pasado fue mejor.

Let the dozing soul remember

Let the dozing soul remember,

let the mind awake and revive by contemplating

how our life goes by so swiftly

and how our death comes near so silently;

how quickly pleasure fades,

and how when it is recalled it gives us pain,

how we always seem to think

that times past must have been better than today.

¡Ay de mí qué'n tierra agena!

Ay de mí qué'n tierra agena/oscura,

Me veo y sin alegría

¿quándo me veré'n la mía?

Ay que vivo en tierra extraña

Vida triste y sin ventura

A donde la vida engaña

Y la muerte me asegura.

Woe to me that in foreign land

Woe to me that in foreign land,

I see myself and without joy

What will I see in mine?

Oh, I live in a strange land

Sad and unhappy life

Where life cheats

And death assures me.

Woe to me that in the dark land,

I see myself and without joy

What will I see in mine?

Solcai già mar crudele

I sailed through a merciless sea

Solcai già mar crudele

seguendo il bello amato idolo mio.

Sparsi al vento le vele

da fortuna e d'amor guidato e scorto;

e vissi di speranza e di desio.

Hor son ridotto in porto:

fortuna e amor non mi fan più torto.

I sailed through a merciless sea

seeking my fair beloved idol.

I unfolded the sails to the wind

guided and escorted by fortune and love;

and I lived on hope and desire.

Now I have reached port:

fortune and love will hurt me no more.

Questo cor e quest'alma (1ª parte)

Questo cor e quest' alma

e quest' a te vil salma,

Silvia, con tue virtù, pòi render salva.

Pregio e lode ti sia

pur la salute mia,

come al contrario fora

se la tua crudeltà fa sì ch' io mora.

This heart and this soul

This heart and this soul

and this, for you, unworthy body,

Silvia, with your virtues, can save.

Thus my health shall be

your prize and your honour;

as it would be the contrary,

if your cruelty makes me die.

Tu vuoi dolci i sospiri (2ª parte)

Tu vuoi dolci i sospiri,

né d'io più dolce sospirar potrei:

ché dolcezza maggiore

lor non può dar il core.

Maggior pietà non spiri

se tu dà i vaghi giri;

e se maggior la vuoi,

porgila lor co' dolci baci tuoi.

You want sweet sighs

You want sweet sighs

but I couldn't sigh any sweeter:

for my heart cannot give

greater sweetness to them.

You do not inspire bigger piety

with your lovely spins.

And, if greater you want it,

procure it with your sweet kisses.

Mentre vieni o mio sole

Mentre vien, o mio sole,

Whilst you come, oh my sun

Whilst you come, oh my sun,

si disolvon le nevi.

E tu di questo alto piacer ricevi,

tu apport' il lume chiaro,

e fai sereno il cielo.

Né può l'ombra fra noi serbare il gelo,

ma fior', gigli e viole

e 'l tempo amato e caro

meni di primavera.

Tu solo honor d'Italia e gloria vera.

the snows melt.

And you receive from that a high pleasure;

you give us the fair light

and make the sky serene.

And the shadows cannot keep the ice among us:

but you bring flowers, lilies and violets

and the dear, cherished

weather of Spring.

You, Italy's only honour and true glory.

Voi volete ch'io muoia

Voi volete ch'io muoia,

e mi date dolor sì crud' e forte,

che mi conduce a morte.

Ma per vederne voi così contenta,

mentr' io moro, il morir vita diventa.

Daché vedend', ahimè, dolente voi

da questa vita poi,

mi vien tanto martire

ch' io pur giong' al morire.

E così mille e mille volt' il giorno

per voi mor' e morend' in vita torno.

You want me to die

You want me to die,

and give me such a cruel and hard pain,

that brings me to death.

But as I see you so content

while I die, dying becomes life.

Then, alas, if I see you distressed,

from this life

such a torment comes,

that again I almost die.

And so, a thousand and thousand times a day

I die for you, and dying I return to life.

La verginella

La verginella è simile alla rosa

che 'n bel giardin su la nativa spina,

mentre sola e sicura si riposa,

né gregge né pastor se le avvicina.

A maiden

A maiden is similar to the rose

in a fair garden on her native thorn,

resting lonely and safe

from the reach of flock and shepherd.

L'aura soave e l'alba rugiadosa,
l'acqua, la terra al suo favor s'inchina.
Gioveni vaghi e donne innamorate
aman haverne e seni e tempie ornate.

The sweet breeze and the dawn's dew,
the water, the earth in its favour bow.
Handsome boys and women in love
prize to garnish their breasts and temples with it.

En este fértil monte

En este fértil monte,
de varias flores lleno,
Donde descansa el alma de sus penas,
aquí es bien se remonte,
que el dulce campo ameno
ofrece al pensamiento a manos llenas,
en ocasiones tales,
descanso de sus penas y sus males.
Aquí de rama en rama
Va el jilguero seguro,
Cantando y revolando dulcemente
La tórtola en su llama
De amor sencillo y puro,
En quieto nido espera el dulce ausente,
Que hay en las soledades,
mayor seguridad y más verdades.

In this fertile mountain

In this fertile mountain,
full of various flowers,
Where the soul rests from its sorrows,
here it's good to go back,
that the pleasant sweet field
offers thought to hands full,
On such occasions,
Rest of their sorrows and their woes.
Here from branch to branch
The sure goldfinch goes,
Singing and revolting sweetly
The turtledove in its flame
Of simple and pure love,
In a silent nest, he waits for the absent sweet,
What's in the solitudes,
Greater security and more truths.

Amargas horas de los tristes días

Amargas horas de los tristes días
en que me deleyté, que bien he avido.
Dolor, vergüenza y confusión ha sido,
el fruto de mis tristes alegrías.

Bitter hours of the sad days

Bitter hours of the sad days
in which I was delighted, how good I have been.
Pain, shame and confusion has been,
the fruit of my sad joys.

¡Ay Dios! porque me amabas me sufrías,
Que es gloria del amante ser vencido
Y mía, pues verás por lo sufrido
Tu gran bondad y las maldades mías.
Bondad inmensa ofendida,
O duro golpe en un corazón tierno,
No te quebrantarás alma endurecida.
Mereces verte puesta en un infierno,
Pagando tal ofensa en larga vida,
En vivo fuego, en pena, en llanto eterno.

Oh my God! because you loved me you suffered me,
That it is the glory of the lover to be vanquished
And mine, you'll see for what suffered
Your great goodness and my evils.
Offended immense kindness,
Or hard blow in a tender heart,
You will not break, hardened soul.
You deserve to see yourself put in hell,
Paying such offense in long life,
In burning fire, in pain, in eternal tears.

Estáis en esa Cruz Cristo enclavado

Estáis en esa Cruz Cristo enclavado,
Y vuestra Madre está de vos assida,
Padeciendo tan juntos que afligida
llora, el veros, Señor, tan mal tratado.
Junta con vos recibe en el costado,
Esposo de mi alma, vuestra herida.
Y aunque a sufrir estaba apercebida,
Aflígela el dolor, venció el cuidado.

Christo You are on that Cross nailed

Christo You are on that Cross nailed,
And your Mother is embraced to you,
Suffering so close together, that she sad
cries to see you, Lord, so abused.
Together with you receives on the side
your wound, Husband of my soul.
And although suffering was warned,
Afflict the pain, overcame the care.

Amystis

Èlia Casanova *soprano* – Quiteria Muñoz *soprano* – Hugo Bolívar *countertenor* – Isabel Marí *alto* – Jorge Juan Morata *tenor* – José Manuel Bustamante *tenor* – Giorgio Celenza *bass* – Sara Águeda *harp*.

José Duce Chenoll musical director, researcher and musicologist responsible for the project.