Raffaele Giordani, Elena Carzaniga, Rossana Bertini, Francesca Cassinari, Daniele Carnovich, Giuseppe Maletto

La Compagnia del Madrigale

Rossana Bertini, *soprano* [RB]
Francesca Cassinari, *soprano* [FC]
Elena Carzaniga, *alto* [EC]
Giuseppe Maletto, *tenor* [GM]
Raffaele Giordani, *tenor* [RG]
Daniele Carnovich, *bass* [DC]

with:

Elena Biscuola, *mezzosoprano* [EB]

Recorded in the Chiesa della BV Maria del Monte Carmelo al Colletto, Roletto (Italy),
on 7-8 February, 17 June and 27-28 September 2011, and 25-26 September 2014
Engineered and edited by Giuseppe Maletto | Produced by La Compagnia del Madrigale
Executive producer & editorial director: Carlos Céster | Editorial assistant: María Díaz
Design: Valentín Iglesias, assisted by Rosa Tendero | Photographs: Giorgio Vergnano
Translations: Mark Wiggins (ENG), Pierre Élie Mamou (FRA), Susanne Lowien (DEU)

© 2015 note 1 music gmbh

Un ringraziamento a D. Lorenzo Rivoiro per il sostegno e l'ospitalità e a Davide Ficco per il supporto tecnico.

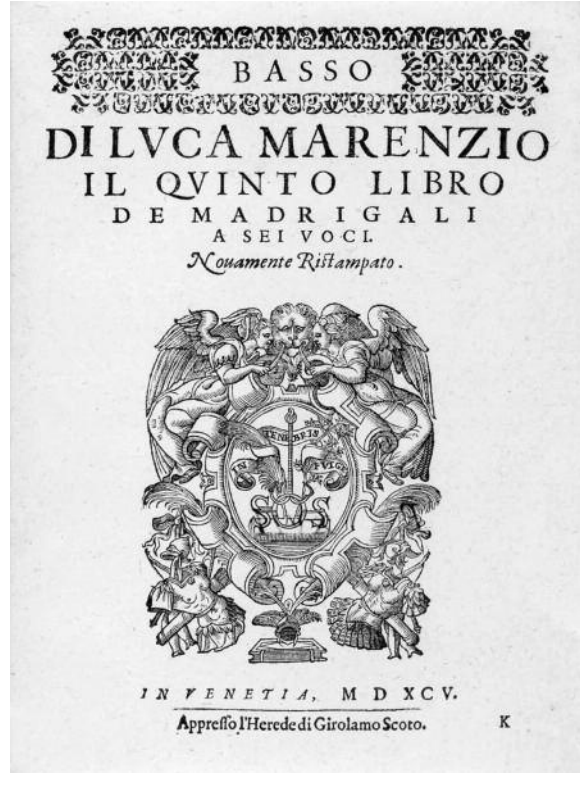
Luca Marenzio (c.1553-1599)

Quinto Libro di Madrigali a sei voci, 1591

01	Leggiadrissima eterna Primavera (1) [RB, FC, EC, GM, RG, DC]	3:43
02	Amatemi ben mio (9) [RB, EB, EC, GM, RG, DC]	2:24
03	Ecco che 'l ciel a noi chiaro e sereno (5) [RB, FC, EC, GM, RG, DC]	3:52
04	Nel dolce seno della bella Clori (8) [FC, EB, EC, GM, RG, DC]	6:35
05	Rivi, fontane e fiumi all'aur'al cielo* [RB, FC, GM, RG, DC]	2:12
06	Come fuggir per selva ombrosa e folta (4) [RB, FC, EC, GM, RG, DC]	2:21
07	*Canzone*: Baci soavi e cari (12) [RB, FC, EC, GM, RG, DC]	16:31
08	Uscite, uscite ninfe** [RB, FC, EC, GM, RG, DC]	2:43
09	S'a veder voi non vengo, alma mia luce (11) [RB, FC, EC, GM, RG, DC]	2:42
10	Coppia di donne altera*** [RB, FC, GM, RG, DC]	2:52
11	Con la sua man la mia (10) [RB, FC, EB, GM, RG, DC]	2:44
12	Giunto a un bel fonte il trasmutato in fiore (7) [RB, EB, EC, GM, RG, DC]	2:49
13	Leggiadre ninfe e pastorelli amanti (2) [RB, FC, EC, GM, RG, DC]	2:28
14	Candide perle (3; music by Antonio Bicci) [RB, FC, EC, GM, RG, DC]	2:11
15	Vivrò dunque lontano (13) [RB, FC, EC, GM, RG, DC]	3:07
16	Spiri dolce Favonio Arabi odori (6) [RB, FC, EC, GM, RG, DC]	4:52

NOTE: The order of the tracks is not that of the original publication. The latter order is indicated between the parentheses.

* from: *Le Gioie. Madrigali a cinque voci di diverse eccel.mi musici della compagnia di Roma, nuovamente posti in luce. Libro Primo* (Venice, 1589)
** from: *La Ruzina. Canzone di Filippo del Monte, insieme un'altra di Cipriano di Rore, et altri madrigali de diversi famosissimi autori a sei voci* (Venice, 1591)
*** from: *La Gloria musicale di diversi eccellentissimi auttori, a cinque voci* (Venice, 1592)


BASSO
DI LVCA MARENZIO
IL QVINTO LIBRO
DE MADRIGALI
A SEI VOCI.
Nouamente Ristampato.
IN VENETIA, M D XCV.
Appresso l'Herede di Girolamo Scoto. K

At the very beginning of Shakespeare's *Twelfth Night*, Duke Orsino delivers the memorable phrase: "If music be the food of love, play on." Despite clearly being a literary creation, this character was inspired by a real-life Italian aristocrat who lived at the turn of the sixteenth and the seventeenth centuries: Virginio Orsini, Duke of Bracciano. At least two factual pieces of information link Orsini – the duke of historical reality – with the Shakespearian world: Orsini's true passion for music and the daring journey which led him in January 1601 to London, where he was received with all due honours by Queen Elizabeth I.

The madrigals of Luca Marenzio recorded here illustrate ideally the sophisticated musical tastes of the Italian aristocrat; they are examples of that melodious sweetness which, in the final years of the sixteenth century, charmed numerous European courtiers. Published in Venice in 1591, the *Quinto Libro di Madrigali a sei voci* is not only specifically dedicated to Virginio Orsini, but also represents a kind of "wedding album", an unfading souvenir of the ceremony which, two years previously, had joined in marriage the Duke of Bracciano and Flavia Peretti, grandniece of the by then deceased pope Sixtus V. *Leggiadrissima eterna Primavera*, the madrigal with which the collection begins, explicitly mentions the first names of the bride and groom, Flavia and Virginio, in its last verse. Additionally, the focus of many of the works in the *Quinto Libro* centres on the beauty of nature and the sweetness of love; indeed, with a few rare exceptions we find neither gravity nor seriousness in the poems, nor any trace of the melancholic muse of Petrarch who, eight years later, would dominate the *Nono Libro a cinque voci*. And even where the final madrigal evokes a pain "which kills", it does so in the emotionally emphatic context of a compliment. In this way, alongside descriptions of the most pleasant landscapes among "liquidi cristalli" (waterways), and amidst vermillion flowers and the scent of myrrh, elegant erotic verses stand out. A notable example is "Baci soavi e cari / cibi de la mia vita" (Sweet and tender kisses / my life's sustenance), at the beginning of the *Canzon de' baci* by (Giovanni) Battista Guarini, which Marenzio sets to music in its entirety, achieving one of the expressive and architectural highlights of the collection. The interpretation of these madrigals can thus truly become, following the Shakespearian definition, the "food of love".

Marenzio was born around the year 1553 in Coaccaglio, a little village close to Brescia. After an early apprenticeship in Mantua, he left for Rome at the age of just over twenty. There, he initially joined the entourage of Cardinal Cristoforo Madruzzo, the prince-bishop of Trento, before working for Cardinal Luigi d'Este, the Protector of the Crown of France before the Holy See. Although he was in the service of influential cardinals, the young composer made his name not with religious music, but with secular polyphony, to the point that he acquired such fame that, from the 1580s, his numerous collections of madrigals occupied a position of the first rank in the publishing market.

It is probable that Marenzio came into contact with the powerful Roman Orsini family by way of the Grand Duke of Tuscany (and ex-cardinal) Ferdinando I de' Medici. After having contributed to the *Intermedi della Pellegrina*, performed in Florence in 1589 on the occasion of the marriage of Ferdinando and Christine de Lorraine, the madrigalist's name then disappears from the Tuscan account books from the end of November. In fact, Marenzio returned to Rome at the beginning of 1590: he lodged at the sumptuous Orsini palace of Montegiordano, today the Palazzo Taverna, then the residence of his new patron, Virginio Orsini. This youngster, born in 1572, the son of Isabella de' Medici, was closely related to the grand dukes of Tuscany. According to the most accepted historical version available today, Isabella, who was a music lover and who was a practitioner of singing, was a victim of one of the many crimes of honour which were staining Italy with blood at that time: during the night of July 16, 1576, in a fit of jealousy, her husband, Paolo Giordano Orsini – bolstered by the support of the cardinal Ferdinando de' Medici – strangled her. It was being rumoured repeatedly that Isabella had been the lover of Troilo Orsini; the outrage therefore needed to be redressed. The morning following this sinister incident, having been cautiously hidden at court (where, clearly, the matter was being spoken of in terms of a natural death), the young Virginio was welcomed at Florence by his uncle, the Grand Duke Francesco.

Not content with being the author of this dismal exploit, Paolo Giordano became enamoured of another noblewoman, the attractive Vittoria Accoramboni, who was married to Michele Peretti, nephew of the future Sixtus V. Thus, one night in April, 1581, hired Orsini assassins lured the poor Peretti into a trap and killed him in the middle of the road. On two occasions, Paolo Giordano tried to celebrate marriage with Vittoria but, in both cases, the pope, Gregory XIII, opposed it formally. The situation didn't get any better with the arrival to the pontificate of Sixtus V, the uncle of the murdered nobleman. The maleficent pair of lovers fled, and found refuge in the territory of the Venetian Republic but, in 1585, Paolo Giordano suddenly died in Salò; without doubt he was poisoned on the orders of Francesco de' Medici wishing to take vengeance for the death of his sister. A short while later, Vittoria was slain in Padua by more hired killers of Ludovici Orsini over questions of inheritance: a grim tale, which was going to provide both Stendhal and Ludwig Tieck with magnificent narrative ideas come the nineteenth century!

To appease the bitterness and resentments of the powerful families implicated in this blood-and-thunder scenario, a pacificatory marriage was organized between Virginio Orsini, sole heir of Paolo Giordano, and Flavia Peretti, who was related to the first husband of Vittoria Accoramboni. The marriage took place first by proxy, on March 20, 1589 – the bridegroom at that time being in Florence – and was then celebrated with all due solemnity in Rome on the following April 8. To commemorate the event, Torquato Tasso wrote the *canzone*, *Delle più fresche rose omai la chioma* and in 1591 (therefore simultaneously with the publication of Marenzio's *Quinto Libro*) had printed – under the pseudonym of Uranio Felice – a broad-ranging literary anthology, of which a copy, still kept in the Biblioteca Marciana in Venice, bears a probably authentic signature of Luca Marenzio. For the same occasion, Philippe de Monte, the *maestro di cappella* of the Holy Roman Emperor Rudolf II, composed the madrigal *Spiran l'aure feconde ad Orsini a Peretti*, published in his *Sesto Libro di Madrigali a sei voci* (1591).

Such literary and musical zeal is not explained only by political motives, but also because Virginio Orsini was genuinely a nobleman of a great culture. From his mother Isabella, he had inherited a love for music, and had studied with Emilio de' Cavalieri, the key figure in musical links between Florence

and Rome. The young duke was, besides, a friend of Giulio Caccini, and an admirer of the celebrated singer Vittoria Archilei, who he provided with lodgings on repeated occasions in his palace in Rome, and had even hosted the baptism of her daughter Margherita. Orsini, who was the patron of the academy, "I Pastori de la Valle Tiberina", himself pursued the art of poetry and, as far as we know, Scipione Dentice was one of the composers who set his poetry to music.

Endowed with a less turbulent character than that of his father, Virginio Orsini – as Roberto Zapperi has identified – was nonetheless capable of excess and of abuse. On August 5, 1598, in honour of three noblewomen, he organized in Florence a sort of musical soirée by engaging the singer Porzia and the chitarrone virtuoso, Antonio Naldi. Unfortunately, the husband of one of the three ladies, Count Federico Cusano, beside himself in the grip of jealousy, had Orsini thrown out into the street. Responding to such an ill-mannered reaction, Duke Orsini challenged the count to a duel. Fortunately, a bloody outcome was avoided thanks to a good dose of diplomacy. Virginio, likewise, also provoked a scandal and caused a major embarrassment – this time political and religious – by making his journey to England: indeed, according to the etiquette of the Papal State, the young duke should never have accepted the invitation of a "heretical" queen like Elizabeth without first having sought papal authorization. Moreover, Orsini was the brother-in-law of Cardinal Montalto – originally, Alessandro Peretti – who, notwithstanding his elevation to the cardinalate, appeared to be more interested in hunting and musical entertainments than in affairs of the Church. According to a statement made by the Spanish composer Sebastián Raval, the Palazzo della Cancelleria in Rome, the cardinal's residence, was regularly used as the location for concerts featuring the most famous virtuosi of the day, among whom were Vincenzo Pinti, known as "il Cavalier del liuto", the previously-mentioned Scipione Dentice who was much admired as a keyboard player, the Neapolitan organist Scipione Stella (who later entered the service of Gesualdo de Venosa) and, naturally, Luca Marenzio, the veritable star of musicians in Rome, justly called "il divino compositore".

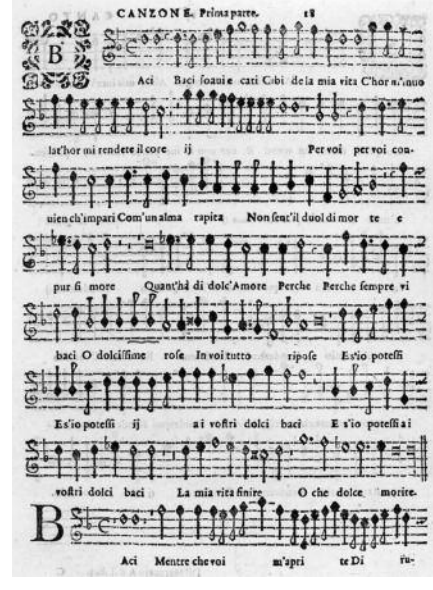
With his *Quinto Libro di Madrigali a sei voci*, "il divino" did not disappoint expectations. Today, we admire in it above all the impressively magnificent five-part composition, *Baci soavi e cari*, each one of whose sections begins with the word "Baci", always expressed in long notes. However, at the time, other works also met with a considerable success. One of the most popular madrigals was *Leggiadre ninfe*, whose text by Monsignor Lorenzo Guicciardi was commissioned by the Venetian patrician Leonardo Sanudo as a wedding present for his wife, who was re-baptized as "la bella Dori" for poetical purposes. In the late 1580s, as was not uncommon at the time, Sanudo had engaged various poets and composers in order to create a collective edition of madrigals, here entitled *Il trionfo di Dori*. Presumably, the project encountered obstacles, since the collection was not printed before 1592 and, in the meantime, Marenzio had incorporated *Leggiadre ninfe* into his book dedicated to Virginio Orsini. After all, the wedding theme fitted perfectly the collection, and nobody seemed to be offended by the fact that the pseudonym "Dori" had originally referred to Sanudo's spouse rather than evoking Flavia Peretti. This madrigal is an excellent example of Marenzio's festive style: the writing is brilliant and the vocal ensemble often allows for a lively dialogue between two three-voiced semi-choruses. In 1599, Giovanni Antonio Terzi made a lute transcription of it and, some years later, the madrigal was republished with new words, in German and in Latin.

Two works in the *Quinto Libro* were composed to love poems by Tasso. *Nel dolce seno della bella Clori* appears to have been the outcome of a poetical challenge – in reply to *Tirsi morir volea* by Guardini, the latter having previously been set to music by Marenzio in his *Primo Libro di Madrigali a cinque voci* (1580). *Amatemi ben mio* has, on the other hand, the distinctive feature of echoing the textual and musical opening of a *villanella* published by Marenzio himself in 1587.

Other madrigals from this collection were to reappear with English translations of their texts in Book II of the *Musica transalpina* anthology (1597). *Vivrò dunque lontano* became *Shall I live so far distant* while *Candide perle* was turned into *Dainty white pearl*: the music for this latter piece was composed by the noble Florentine Antonio Bicci, who must certainly have been proud of having one of his compositions included in such a prestigious volume.

On the basis of this historical reconstruction, it is safe to state that the madrigals of the *Quinto Libro a sei voci* – as well as the three additional pieces on this recording, *Uscite uscite ninfe*, *Rivi fontane e fiumi* and *Coppia di donne altera* (Marenzio's last work for vocal quintet with two sopranos), belonging to the contemporaneous collective anthologies *La Ruzina* (1591), *Le Gioie* (1589) and *La Gloria musicale* (1592) respectively – were firstly repeatedly performed in aristocratic residences in Rome and Florence, where the Orsinis were at home, prior to being adopted by the most sophisticated connoisseurs, all over Italy and beyond the Alps, before then reaching Shakespearian England. From a murky behind-the-scenes activity involving daggers and poisonings arose one of the most pleasing and most delicate musical repertories ever created by man.

Marco Bizzarini



Au début de *La Douzième nuit ou Ce que vous voudrez* de Shakespeare, le duc Orsino prononce une phrase mémorable: « *If music be the food of love, play on.* » [Si la musique est l'aliment de l'amour, jouez donc.] Fruit d'une élaboration littéraire, ce personnage est inspiré d'un aristocrate italien ayant vécu au tournant du XVIe siècle et du XVIIe : Virginio Orsini, duc de Bracciano. Au moins deux éléments objectifs établissent un lien entre Orsini, le duc de la réalité historique, et l'univers shakespearien : sa passion profonde pour la musique, et le voyage aventureux qui le conduisit en janvier 1601 à Londres, où il fut reçu avec tous les honneurs par la reine Elisabeth.

Les madrigaux de Luca Marenzio enregistrés ici illustrent idéalement le goût musical raffiné de l'aristocrate italien ; ce sont des exemples de cette douceur harmonieuse qui, dans les dernières années du XVIe siècle enchanta de nombreuses cours européennes. Publié à Venise en 1591, le *Quinto Libro di Madrigali a sei voci* est non seulement dédié à Virginio Orsini, mais représente encore une sorte d'« album de noces », impérissable souvenir du mariage qui, deux ans auparavant, unissait le duc de Bracciano et Flavia Peretti, arrière-petite-fille du défunt pape Sixte Quint. *Leggiadrissima eterna Primavera*, le madrigal par lequel commence le recueil, cite expressément les prénoms des époux, Virginio et Flavia, dans le dernier vers. De nombreux poèmes du *Cinquième Livre* sont centrés sur la beauté de la nature et la douceur de l'amour ; à de rares exceptions près, nous ne trouvons ni gravité ni sérieux dans les poèmes, ni trace de la muse mélancolique de Pétrarque qui, huit ans plus tard, dominera le *Neuvième Livre à cinq voix*. Et quand le dernier madrigal évoque une douleur « qui tue », il le fait dans le contexte émotionnellement emphatique d'un discours galant. Ainsi, à côté de descriptions de passages aimables entre « cristaux liquides » (cours d'eau), fleurs vermeilles et arômes de myrrhe, se détachent des vers érotiques élégants, comme « Baci soavi e cari / cibi de la mia vita » [Baisers suaves et chers / aliments de ma vie], au début de la *Canzon de' baci* de Battista Guarini que Marenzio mit intégralement en musique, atteignant l'un des sommets expressifs et architectoniques du recueil. L'interprétation de ces madrigaux pouvait donc se convertir réellement, selon la définition de Shakespeare, en « *food of love* ».

Marenzio est né vers 1553 à Coccaglio, un petit village près de Brescia. Après un apprentissage à Mantoue durant sa tendre jeunesse, Marenzio, âgé d'un peu plus de vingt ans, partit pour Rome, où il intégra la suite du cardinal Cristoforo Madruzzo, prince-archevêque de Trente, avant de travailler pour le cardinal Luigi d'Este, protecteur de la Couronne de France auprès du Saint-Siège. Bien qu'étant au service de cardinaux influents, le jeune compositeur privilégia, non la musique religieuse, mais la polyphonie profane où il acquit telle notoriété que, à partir des années 1580, ses nombreux recueils de madrigaux occupèrent une position de premier plan sur le marché éditorial.

Marenzio entra en contact avec la puissante famille romaine des Orsini, probablement grâce au grand-duc de Toscane (et ex-cardinal) Ferdinando I de' Medici. Après avoir contribué aux *Intermedi della Pellegrina*, représentés à Florence en 1589 à l'occasion des noces de Ferdinando et de Christine de Lorraine, le nom du madrigaliste n'est plus cité dans les livres de compte toscans après le mois de novembre. Marenzio retourna en effet à Rome au début de 1590 : il logeait dans le somptueux palais Orsini de Montegiordano, aujourd'hui Palazzo Taverna, la demeure de son nouveau patron, Virginio Orsini. Ce très jeune-homme, né en 1572, fils d'Isabella de' Medici, était donc étroitement apparenté aux grands-ducs de Florence. Selon la version historique la plus accréditée aujourd'hui, Isabella, qui aimait la musique et pratiquait le chant, fut victime de l'un des nombreux délits d'honneur qui ensanglantaient l'Italie : durant la nuit du 16 juillet 1576, son mari, Paolo Giordano Orsini, qui comptait avec l'appui du cardinal Ferdinando de' Medici, l'étrangla dans une crise de jalousie. Une rumeur insistante courrait selon laquelle Isabella était l'amante de Troilo Orsini : il fallait donc remédier au scandale. Le lendemain de cette sombre affaire, soigneusement cachée à la cour (où l'on parla, bien évidemment, de mort naturelle), le petit Virginio fut recueilli à Florence par son oncle, le grand-duc Francesco.

Non content d'être l'auteur de ce lugubre exploit, Paolo Giordano s'éprit d'une autre noble dame, la charmante Vittoria Accoramboni, qui était mariée avec Michele Peretti, neveu du futur Sixte Quint. C'est ainsi qu'une nuit du mois d'avril 1581, les sicaires d'Orsini attirèrent le pauvre Peretti dans un guet-apens et le tuèrent en pleine rue. Paolo Giordano tenta, par deux fois, de célébrer son mariage avec Vittoria mais, dans les deux cas, le pape Grégoire XIII s'y opposa formellement. La situation ne s'améliora guère avec l'avènement de Sixte Quint, l'oncle du gentilhomme assassiné. Les amants diaboliques s'enfuirent et trouvèrent refuge dans les territoires de la République de Venise, mais Paolo Giordano mourut soudainement à Salo en 1585, sans doute empoisonné par ordre de Francesco de' Medici pour venger la mort de sa sœur. Peu après, Vittoria fut assassinée à Padoue par des sicaires de Lodovico Orsini pour des questions d'héritage : une histoire macabre, qui allait offrir au XIXe siècle un magnifique élément narratif à Stendhal et à Tieck !

Pour apaiser les rancœurs des puissantes familles impliquées dans ce scénario grand-guignolesque, un mariage pacificateur fut organisé entre Virginio Orsini, unique héritier de Paolo Giordano, et Flavia Peretti, apparentée au premier mari de Vittoria Accoramboni. L'époux se trouvant alors à Florence, le mariage eut d'abord lieu par procuration, le 20 mars 1589, puis fut célébré avec solennité à Rome le 8 avril de l'année en cours. Pour fêter l'évènement, Le Tasse écrivit la chanson *Delle più fresche rose omai la chioma* et en 1591 (parallèlement à la publication du *Cinquième Livre* de Marenzio) fit imprimer sous le pseudonyme de Uranio Felice un ample recueil littéraire, dont une copie encore conservée à la Biblioteca Marciana de Venise contient une signature, sans doute autographe, de Luca Marenzio. Philippe de Monte, maître de chapelle de l'empereur Rodolphe II, composa lui aussi, pour célébrer le même évènement, le madrigal *Spiran l'aure feconde ad Orsini a Peretti*, publié dans son *Sesto Libro di Madrigali a sei voci* (1591).

Une telle ferveur littéraire et musicale ne s'explique pas seulement par des raisons politiques, mais encore par la personnalité de Virginio Orsini qui était réellement un gentilhomme d'une grande culture. De sa mère Isabella, il avait hérité la passion pour la musique, et l'avait étudiée avec Emilio de' Cavalieri, personnage clé dans les échanges musicaux entre Florence et Rome. Le jeune duc, ami de Giulio Caccini, etait aussi l'admirateur de la célèbre cantatrice Vittoria Archilei, qu'il logea à plusieurs reprises dans son palais romain et fut le parrain de sa fille Margherita. Orsini qui était le mécène de l'académie *I pastori de la valle tiberina* [Les bergers de la vallée du Tibre], cultivait aussi la poésie et Scipione Dentice fut l'un des compositeurs qui mit ses vers en musique.

Doté d'un caractère moins turbulent que celui de son père, Virginio Orsini – selon l'opinion documentée de Roberto Zapperi – était néanmoins capable d'excès et d'abus. Le 5 août 1598, en l'honneur de trois dames de la noblesse, il organisa à Florence une sorte de soirée musicale en engageant la cantatrice Porzia et le virtuose du chitarrone, Antonio Naldi. Malheureusement, le mari de l'une de ces dames, le comte Federico Cusano, se précipita dans la rue, hors de lui, en proie à la jalousie. Répondant à cette réaction si grossière, le duc Orsini provoqua le comte en duel. Heureusement, l'issue sanglante fut évitée grâce à une bonne dose de diplomatie. Virginio suscita aussi un scandale et un embarras importants, cette fois politiques et religieux, en se rendant en Angleterre : en effet, le jeune duc, selon l'étiquette de L'Etat Pontifical, n'aurait jamais dû accepter l'invitation d'une reine « hérétique » comme Elisabeth sans avoir auparavant sollicité une autorisation papale. Et Orsini était de plus le beau-frère du cardinal Montalto – Alessandro Peretti dans la vie séculière – qui semblait néanmoins s'intéresser plus à la chasse et aux divertissements musicaux qu'aux affaires de l'Eglise. Selon un témoignage du musicien espagnol Sebastián Raval, le palais romain de la Cancelleria, résidence du cardinal, organisait régulièrement des concerts auxquels participaient les plus célèbres virtuoses de l'époque, parmi lesquels le « Chevalier du luth » Vincenzo Pinti, Scipione Dentice – cité plus haut –, claveciniste admirable, l'organiste napolitain Scipione Stella (plus tard au service de Gesualdo da Venosa) et, bien entendu, Luca Marenzio, véritable *star* des musiciens de Rome, justement surnommé « le divin compositeur ».

Le *Quinto Libro di Madrigali a sei voci* du « Divin » ne déçut pas l'attente. Aujourd'hui, nous en admirons surtout la composition grandiose, paradisiaque de *Baci soavi e cari*, en cinq parties, dont chacune commence par le mot « Baci », toujours en valeur longue. Mais à l'époque, d'autres œuvres connurent un succès considérable. L'un des madrigaux les plus populaires, *Leggiadre ninfe*, sur un texte de monseigneur Lorenzo Guicciardi, était une commande du patricien vénitien Leonardo Sanudo qui voulait l'offrir en cadeau de mariage à son épouse, rebaptisée « la belle Dori » dans la fiction poétique. Vers la fin des années 80 du XVIe siècle, selon les usages de l'époque, Sanudo avait chargé plusieurs poètes et compositeurs de réaliser une édition collective de madrigaux intitulée *Il trionfo di Dori.* Le projet rencontra probablement certains obstacles, car le recueil ne fut pas imprimé avant 1592 et, entretemps, Marenzio avait incorporé *Leggiadre ninfe* dans son livre dédié à Virginio Orsini. L'argument nuptial s'accordant parfaitement au recueil, personne ne sembla s'offenser du fait que le pseudonyme « Dori » ait été celui de l'épouse Sanudo avant d'évoquer Flavia Peretti. Ce madrigal est tout à fait représentatif du style festif de Marenzio : l'écriture est brillante et souvent l'ensemble vocal permet un dialogue vivace entre deux demi-chœurs à trois voix. En 1599, Giovanni Antonio Terzi en fit une transcription pour le luth, et quelques années plus tard, cette œuvre fut republiée avec un texte différent, en allemand et en latin.

Deux œuvres du *Cinquième Livre* sont composées sur des textes amoureux du Tasse. *Nel dolce seno della bella Clori* semble être le résultat d'une joute poétique répondant à *Tirsi morir volea* de Guarini, précédemment mis en musique par Marenzio dans le *Primo Libro di Madrigali a cinque voci* (1580). *Amatemi ben mio* a par contre la particularité d'évoquer l'incipit textuel et musical d'une villanelle publiée par le compositeur de Brescia en 1587.

D'autres madrigaux de ce recueil furent republiés traduits en anglais dans le second livre de l'anthologie *Musica transalpina* (1597). *Vivrò dunque lontano* devint *Shall I live so far distant* et *Candide perle* se convertit en *Dainty white pearl* : la musique était du noble florentin Antonio Bicci, qui devait certainement être orgueilleux d'avoir inclus une composition dans un contexte si prestigieux.

Compte tenu de cette reconstruction historique, nous pouvons affirmer que les madrigaux du *Cinquième Livre à six voix* – ainsi que ceux que nous avons ajoutés dans cet enregistrement, *Uscite uscite ninfe*, *Rivi fontane e fiumi* et *Coppia di donne altera* (dernière œuvre de Marenzio pour quintette vocal avec deux sopranos), appartenant respectivement aux recueils collectifs contemporains *La Ruzina* (1591), *Le Gioie* (1589) et *La Gloria musicale* (1592) – ont été maintes fois interprétés dans les demeures nobiliaires de Rome et de Florence, où les Orsini étaient chez eux, avant d'être adoptés par les connaisseurs les plus raffinés, dans toute l'Italie et les pays transalpins avant d'atteindre l'Angleterre de Shakespeare. Ce contexte trouble de dagues et de poisons fit germer comme par enchantement l'un des répertoires musicaux les plus suaves jamais créés par l'homme.

Marco Bizzarini

All'inizio della *Dodicesima notte* di Shakespeare il Duca Orsino pronuncia una frase memorabile: «*If music be the food of love, play on.*» Anche se frutto di elaborazione letteraria, quel personaggio traeva ispirazione da un vero aristocratico italiano vissuto tra Cinque e Seicento: Virginio Orsini, duca di Bracciano. Vi sono almeno due elementi oggettivi che collegano l'Orsini della realtà storica all'universo shakespeariano: la sua profonda passione per la musica e l'avventuroso viaggio che nel gennaio del 1601 lo condusse a Londra, dove venne ricevuto con tutti gli onori dalla regina Elisabetta.

Per farci un'idea di quale musica amasse il raffinato duca italiano non c'è nulla di meglio che ascoltare i madrigali di Luca Marenzio oggetto della presente registrazione discografica ed esempio di quell'armoniosa dolcezza che negli ultimi anni del Cinquecento incantò svariate corti europee. Pubblicato a Venezia nel 1591, il *Quinto Libro di Madrigali a sei voci* non solo venne espressamente dedicato a Virginio Orsini, ma rappresentò anche una sorta di «album di nozze» a imperitura memoria dello sposalizio che due anni prima aveva unito il Duca di Bracciano a Flavia Peretti, pronipote del defunto pontefice Sisto V. Nel madrigale posto ad apertura della raccolta, *Leggiadrissima eterna Primavera*, i nomi di battesimo dei due sposi – Virginio e Flavia – vengono espressamente citati nell'ultimo verso. Anche molti degli altri componimenti del libro si concentrano sulla bellezza della natura e sulle dolcezze dell'amore; salvo rare eccezioni, infatti, mancano versi gravi e seriosi, né v'è traccia della malinconica musa del Petrarca che invece, otto anni più tardi, dominerà il *Nono Libro a cinque voci*. Se pur si accenna a un duol «che ancide», come nel caso dell'ultimo madrigale, ciò avviene nel contesto emotivamente enfatico di una galanteria. Così, accanto a descrizioni di amenissimi paesaggi tra «liquidi cristalli» (corsi d'acqua), fiori vermigli e aromi di mirra, spiccano eleganti versi erotici, tra cui «Baci soavi e cari / cibi de la mia vita», incipit della *Canzon de' baci* di Battista Guarini che Marenzio intonò nella sua interezza, raggiungendo una delle vette espressive e architettoniche della raccolta. Ecco perché l'esecuzione di questi madrigali poteva davvero diventare, secondo la definizione di Shakespeare, «*food of love*».

Marenzio era nato a Coccaglio, un piccolo paese vicino a Brescia, intorno al 1553. Dopo un giovanile apprendistato a Mantova, si era trasferito a Roma, poco più che ventenne, dapprima al seguito del cardinale Cristoforo Madruzzo, principe-vescovo di Trento, e poi presso il cardinale Luigi d'Este, protettore della Corona di Francia presso la Santa Sede. Benché al servizio di influenti porporati, il giovane compositore, più che con la musica religiosa, si fece ben presto un nome nel campo della polifonia profana, tanto che a partire dagli anni '80 del Cinquecento le sue numerose raccolte madrigalesche occuparono un posto di primo piano nel mercato editoriale del tempo.

Probabilmente Marenzio entrò in contatto con la potente famiglia romana degli Orsini attraverso il granduca di Toscana (ed ex cardinale) Ferdinando I de' Medici. Dopo aver contribuito alle musiche degli *Intermedi della Pellegrina*, rappresentati a Firenze nel 1589 per le nozze di Ferdinando con Cristina di Lorena, dalla fine del mese di novembre il nome del madrigalista sparì dai libri contabili toscani. Infatti al principio del 1590 egli tornò a Roma per alloggiare nel sontuoso palazzo Orsini di Montegiordano, oggi Palazzo Taverna. Quivi era entrato alle dipendenze del giovanissimo Virginio Orsini, strettamente imparentato con i granduchi di Firenze, dato che lo aveva messo al mondo Isabella de' Medici nel 1572. Secondo la versione storica oggi più accreditata Isabella, che amava la musica e praticava il canto, fu vittima di uno dei tanti delitti d'onore che allora insanguinavano l'Italia: nella notte del 16 luglio 1576, suo marito Paolo Giordano Orsini la strangolò per gelosia, forte del consenso del cardinale Ferdinando de' Medici. Si mormorava insistentemente che Isabella fosse divenuta l'amante di Troilo Orsini e bisognava porre rimedio allo scandalo. All'indomani della fosca vicenda, attentamente occultata negli ambienti di corte (com'è ovvio, si parlò di morte naturale), il figlioletto Virginio venne accolto a Firenze dallo zio: il granduca Francesco.

Non pago di tanto lugubri gesta, Paolo Giordano s'invaghì di un'altra nobildonna, l'avvenente Vittoria Accoramboni, che tuttavia era già coniugata con Michele Peretti, nipote del futuro papa Sisto V. Così, in una notte d'aprile del 1581, i sicari dell'Orsini tesero un agguato in mezzo alla strada al povero Peretti e l'uccisero. Per due volte Paolo Giordano tentò di celebrare le nozze con Vittoria, ma in entrambi i casi il matrimonio andò incontro a un formale annullamento da parte di papa Gregorio XIII. Né le cose andarono meglio quando salì sul soglio pontificio Sisto V, zio del gentiluomo assassinato. I due amanti diabolici fuggirono allora nel territorio della Repubblica di Venezia, ma Paolo Giordano morì improvvisamente a Salò nel 1585, forse in seguito a un avvelenamento ordito da Francesco de' Medici per vendicare la sorella. Poco dopo, a Padova, spirò anche Vittoria, fatta trucidare dai sicari di Lodovico Orsini per questioni di eredità. Nell'Ottocento la sua macabra storia offrirà magnifici spunti narrativi a Stendhal e Tieck.

In questo scenario grandguignolesco, per placare i rancori delle potenti famiglie coinvolte, si pensò bene di combinare un matrimonio pacificatore tra Virginio Orsini, unico erede di Paolo Giordano, e Flavia Peretti, a sua volta imparentata con il primo marito di Vittoria Accoramboni. Le nozze avvennero dapprima per procura, il 20 marzo 1589, quando lo sposo si trovava a Firenze, e quindi l'8 aprile dello stesso anno con una solenne entrata in Roma. Per festeggiare l'evento Torquato Tasso scrisse la canzone *Delle più fresche rose omai la chioma* e nel 1591 (dunque parallelamente all'uscita del *Quinto Libro* di Marenzio) diede alle stampe sotto lo pseudonimo di Uranio Felice un'ampia miscellanea letteraria, di cui una copia tuttora conservata alla Biblioteca Marciana di Venezia riporta una firma, presumibilmente autografa, di Luca Marenzio. Anche Philippe de Monte, maestro di cappella dell'imperatore Rodolfo II, compose per la stessa occasione il madrigale *Spiran l'aure feconde ad Orsini a Peretti* pubblicato nel suo *Sesto Libro di Madrigali a sei voci* (1591).

Tanto fervore letterario e musicale si spiega non solo per ragioni politiche, ma anche perché Virginio Orsini era davvero un coltivato gentiluomo. Dalla madre Isabella aveva ereditato la passione per la musica e in quest'arte gli era stato maestro Emilio de' Cavalieri, uomo-chiave dei rapporti musicali tra Firenze e Roma. Il giovane duca strinse inoltre amicizia con Giulio Caccini, ammirò la celebre cantatrice Vittoria Archilei e la ospitò più volte nel suo palazzo romano, tenendole perfino a battesimo la figlioletta Margherita. In parallelo, egli coltivò la poesia e fu il protettore di un'accademia denominata «I pastori della valle tiberina». Per quanto sappiamo, Scipione Dentice fu uno dei musici che intonò suoi versi.

D'indole meno turbolenta rispetto al padre, nondimento anche Virginio Orsini – come ha documentato Roberto

Zapperi – si rese protagonista di qualche intemperanza. Il 5 agosto 1598 organizzò a Firenze una sorta di serenata musicale in onore di tre gentildonne ingaggiando la cantatrice Porzia e il virtuoso di chitarrone Antonio Naldi. Peccato che il marito di una delle tre signore, il conte Federico Cusano, si fosse precipitato in strada, fuori di sé per la gelosia. Di fronte a una reazione tanto rude, il duca Orsini decise di sfidare a duello il conte. Per fortuna l'esito cruento fu scongiurato grazie a una buona dose di diplomazia. Altrettanto scandalo e imbarazzo, questa volta sul piano politico-religioso, suscitò Virginio con il suo viaggio in Inghilterra perché il giovane duca, secondo l'etichetta dello Stato Pontificio, mai e poi mai avrebbe dovuto accettare l'invito a corte di una regina «eretica» come Elisabetta senza essersi prima munito di una specifica autorizzazione del papa. E l'Orsini, per giunta, era cognato del cardinal Montalto, al secolo Alessandro Peretti, il quale, tuttavia, sembrava più interessato alla caccia e agli intrattenimenti musicali che non agli affari della Chiesa. Secondo una testimonianza del musico spagnolo Sebastián Raval, proprio nel palazzo romano della Cancelleria, dove il cardinale risiedeva, si esibivano regolarmente i più celebri virtuosi del tempo, tra cui il liutista Vincenzo Pinti detto il Cavalier del liuto, il già citato Scipione Dentice tanto ammirato al clavicembalo, l'organista napoletano Scipione Stella (che sarebbe poi entrato al servizio di Gesualdo da Venosa) e naturalmente Luca Marenzio, vera *star* dei musici di Roma, non per caso definito «divino compositore».

Con il suo *Quinto Libro di Madrigali a sei voci* il «divino» non deluse le attese. Oggi, di questa raccolta, si ammira soprattutto la grandiosa, paradisiaca intonazione di *Baci soavi e cari*, articolata in cinque parti, ciascuna delle quali si apre con la parola «Baci», sempre espressa con note di valore lungo. Ma all'epoca anche altri componimenti ebbero notevole successo. Uno dei madrigali più popolari fu *Leggiadre ninfe*, su testo di monsignor Lorenzo Guicciardi commissionato dal patrizio veneziano Leonardo Sanudo come dono di nozze per la sua sposa, ribattezzata «la bella Dori» nella finzione poetica. Sul finire degli anni '80 del Cinquecento, come si usava all'epoca, Sanudo aveva coinvolto vari poeti e compositori per allestire un'edizione collettiva di madrigali intitolata *Il trionfo di Dori*. Probabilmente il progetto incontrò ostacoli, perché l'opera andò alle stampe solo nel 1592 e nel frattempo Marenzio aveva già inserito *Leggiadre ninfe* nel libro per Virginio Orsini. Del resto, l'argomento nuziale era perfettamente in tema con la raccolta e nessuno sembrò offendersi per il fatto che lo pseudonimo «Dori» si riferisse in origine alla consorte del Sanudo anziché a Flavia Peretti. Questo madrigale è pienamente rappresentativo dello stile festoso di Marenzio: la scrittura è brillante e spesso l'insieme vocale consente un vivace dialogo fra due semicori di tre voci ciascuna. Nel 1599 Giovanni Antonio Terzi ne ricavò una trascrizione per liuto, mentre qualche anno dopo lo stesso brano sarà ripubblicato con nuove parole in tedesco e in latino.

Due componimenti del *Quinto Libro* intonano rime amorose di Torquato Tasso. *Nel dolce seno della bella Clori* sembra l'esito di una gara poetica in risposta a *Tirsi morir volea* del Guarini, precedentemente musicato da Marenzio nel *Primo Libro di Madrigali a cinque voci* (1580). *Amatemi ben mio* ha invece la particolarità di riecheggiare l'incipit testuale e musicale di una villanella già pubblicata dal compositore bresciano nel 1587.

Altri madrigali della raccolta vennero ripubblicati con testi in traduzione inglese nel secondo libro dell'antologia *Musica transalpina* (1597). *Vivrò dunque lontano* divenne *Shall I live so far distant* e *Candide perle* si trasformò in *Dainty white pearl*. La musica di quest'ultimo pezzo era stata scritta dal nobile fiorentino Antonio Bicci, certamente orgoglioso di essere riuscito a collocare una suo componimento in un contesto tanto prestigioso.

Alla luce di questa ricostruzione storica, si può affermare che i madrigali del *Quinto Libro a sei voci* – assieme ai tre aggiunti nella presente incisione, *Uscite uscite ninfe*, *Rivi fontane e fiumi* e *Coppia di donne altera* (ultimo componimento di Marenzio per quintetto vocale con due soprani), tratti rispettivamente dalle coeve edizioni collettive *La Ruzina* (1591), *Le Gioie* (1589) e *La Gloria musicale* (1592) – furono ripetutamente eseguiti nelle dimore nobiliari di Roma e di Firenze, dove gli Orsini erano di casa, per poi diffondersi tra i più raffinati intenditori d'Italia e d'oltralpe, fino a raggiungere l'Inghilterra di Shakespeare. Da un torbido retroscena di coltelli e veleni germogliò come per incanto un repertorio musicale tra i più soavi che mai uomo abbia saputo creare.

Marco Bizzarini

Zu Beginn von Shakespeares *Was ihr wollt* spricht Herzog Orsino den denkwürdigen Satz »If music be the food of love, play on.« Herzog Orsino ist eine literarische Figur, die durch einen italienischen Aristokraten inspiriert ist, der im 16. und 17. Jahrhundert gelebt hat: Virginio Orsini, Herzog von Bracciano. Es gibt mindestens zwei objektiv feststellbare Aspekte, die den historisch realen Orsini mit der Welt Shakespeares verbinden, und zwar seine große Leidenschaft für die Musik und die abenteuerliche Reise, die ihn im Januar 1601 nach London führte, wo er mit allen Ehren von Königin Elisabeth empfangen wurde.

Wenn man sich eine Vorstellung davon machen will, welche Musik dieser gebildete italienische Herzog liebte, hört man sich am besten die hier eingespielten Madrigale Luca Marenzios an. Sie sind ein Beispiel für jenen Wohlklang, der in den letzten Jahren des 16. Jahrhunderts die unterschiedlichsten europäischen Höfe bezauberte. Das *Quinto Libro di Madrigali a sei voci* wurde 1591 in Venedig veröffentlicht und war Virginio Orsini gewidmet; es stellt eine Art »Hochzeitsalbum« dar, das die Heirat des Herzogs von Bracciano mit Flavia Peretti, Großnichte des verstorbenen Papstes Sixtus V., verewigte. Im Eröffnungsmadrigal der Sammlung *Leggiadrissima eterna Primavera* werden die Vornamen der beiden Gatten (Virginio und Flavia) im letzten Vers explizit genannt. Auch in vielen anderen Madrigalen aus diesem Buch stehen die Schönheiten der Natur und die Zärtlichkeit der Liebe im Vordergrund; von wenigen Ausnahmen abgesehen gibt es keine schwermütigen oder ernsten Texte, und es fehlt jede Spur der melancholischen Muse Petrarcas, wie sie acht Jahre später das *Nono Libro a cinque voci* beherrschen sollte. Wenn einmal, wie im letzten Madrigal, ein »tödlicher« Schmerz auftaucht, so geschieht das im emotionalen Kontext einer Galanterie. So finden sich neben den Beschreibungen lieblicher Landschaften mit »flüssigen Kristallen« (also Wasserläufen), tiefroten Blüten und Myrrhenduft auch einige elegante erotische Verse. Dazu zählen die *Canzon de' baci* von Battista Guarini (das Incipit lautet »Baci soavi e cari / cibi de la mia vita«: Süße und geliebte Küsse / Speise meines Lebens), die Marenzio komplett vertont und damit in emotionaler und architektonischer Hinsicht einen der Gipfel dieser Sammlung erreicht. So konnte die Aufführung dieser Madrigale tatsächlich »food of love« sein, um mit Shakespeare zu sprechen.

Marenzio wurde um 1553 in Coccaglio, einem kleinen Dorf in der Nähe von Brescia, geboren. Nachdem er als Jugendlicher seine Lehrzeit in Mantua verbracht hatte, begab er sich mit etwas über 20 Jahren nach Rom, zunächst im Gefolge von Kardinal Cristoforo Madruzzo, Fürstbischof von Trient, und später unter Kardinal Luigi d'Este, Protektor der französischen Krone beim Heiligen Stuhl. Obwohl er im Dienst einflussreicher Kardinäle stand, machte der junge Komponist sich nicht mit geistlicher Musik, sondern sehr bald mit weltlicher Polyphonie einen Namen. Ab den 1580-er Jahren machten seine zahlreichen Madrigalsammlungen einen großen Anteil am Musikalienhandel seiner Zeit aus.

Wahrscheinlich kam Marenzio über Ferdinando I. de' Medici, Großherzog der Toscana und ehemaligen Kardinal, in Kontakt mit der römischen Familie Orsini. Marenzio hatte 1589 an den *Intermedi della Pellegrina* mitgewirkt, die in Florenz anlässlich der Hochzeit von Ferdinando und Cristina di Lorena aufgeführt wurden, doch ab Ende November verschwindet der Name dieses Madrigalisten wieder aus den toskanischen Rechnungsbüchern. Tatsächlich ist er ab 1590 in Rom zu finden, wo er im prächtigen Palazzo Orsini di Montegiordano wohnte, dem heutigen Palazzo Taverna. Dort stand er im Dienst des noch sehr jungen Virginio Orsini (geboren 1572), der über seine Mutter Isabella de' Medici eng mit den Großherzögen der Toskana verwandt war. Isabella liebte die Musik und sang selbst; sie wurde (nach der Version der Ereignisse, die heute als die glaubwürdigste gilt) ein Opfer der zahlreichen blutigen Ehrenverbrechen, die damals in Italien begangen wurden: In der Nacht des 16. Juni 1576 wurde sie von ihrem Ehemann Paolo Giordano Orsini aus Eifersucht erdrosselt, der sich der Billigung von Kardinal Ferdinando de' Medici sicher war. Es gab hartnäckige Gerüchte, Isabella sei die Geliebte von Troilo Orsini geworden, und diesem Skandal habe man Abhilfe schaffen müssen. Am Tag nach der düsteren Tat, die im höfischen Umfeld verschleiert wurde (man sprach selbstverständlich von einer natürlichen Todesursache), wurde der kleine Virginio in Florenz von seinem Onkel, Großherzog Francesco, aufgenommen.

Doch mit dieser Untat war es noch nicht genug: Paolo Giordano verliebte sich in eine andere Edelfrau, die reizende Vittoria Accoramboni, die allerdings bereits mit Michele Peretti verheiratet war, einem Neffen des zukünftigen Papst Sixtus V. Die von den Orsini gedungenen Meuchelmörder stellten ihm in einer Aprilnacht im Jahr 1581 einen Hinterhalt und ermordeten ihn. Zwei Mal versuchte Paolo Giordano Vittoria zu heiraten, doch die Ehe wurde jeweils von Papst Gregor XIII. annulliert. Und die Lage verschlechterte sich noch, als Sixtus V. zum Papst gewählt wurde, der Onkel des ermordeten Edelmanns. Die beiden Liebenden flohen in das Gebiet der Republik Venedig. Aber Paolo Giordano starb plötzlich im Jahr 1585 in Salò, eventuell aufgrund eines Giftanschlags, den Francesco de' Medici befohlen hatte, um seine Schwester zu rächen. In Padua starb wenig später auch Vittoria, die wegen Erbschaftsstreitigkeiten im Auftrag von Lodovico Orsini ermordet wurde. Im 19. Jahrhundert sollte diese grausige Geschichte als großartige Inspirationsquelle für Stendhal und Tieck dienen.

Dieses Horrorszenario wäre ein geeigneter Stoff für das Grand-Guignol, und um den Groll der beteiligten mächtigen Familien zu besänftigen hielt man eine friedensstiftende Eheschließung für angebracht: Virginio Orsini, der einzige Erbe von Paolo Giordano, heiratete Flavia Peretti, eine Verwandte des ersten Ehemannes von Vittoria Accoramboni. Die Trauung erfolgte zunächst *per procurationem* am 20. März 1589, als der Bräutigam sich in Florenz aufhielt, und am 8. April des gleichen Jahres fand die eigentliche Vermählung mit einem feierlichen Einzug in Rom statt. Zur Feier dieses Ereignisses verfasste Torquato Tasso die Kanzone *Delle più fresche rose omai la chioma*, und im Jahr 1591 gab er (gleichzeitig mit dem Erscheinen des *Quinto Libro* von Marenzio) unter dem Pseudonym Uranio Felice eine umfangreiche literarische Sammlung heraus. Ein Exemplar dieses Drucks wird heute in der Biblioteca Marciana in Venedig aufbewahrt und trägt die vermutlich autographe Unterschrift Luca Marenzios. Auch Philippe de Monte, Kapellmeister des Kaisers Rudolf II., komponierte für diese Hochzeit ein Madrigal, das unter dem Titel *Spiran l'aure feconde ad Orsini a Peretti* in seinem *Sesto Libro di Madrigali a sei voci* (1591) veröffentlicht wurde.

Ein so ausgeprägter literarischer und musikalischer Schaffenseifer lässt sich nicht nur mit politischen Gründen erklären, sondern macht deutlich, dass Virginio Orsini tatsächlich ein äußerst gebildeter Edelmann war. Von seiner Mutter Isabella hatte er die Begeisterung für die Musik geerbt; auf diesem

Gebiet genoss er eine Ausbildung durch Emilio de' Cavalieri, eine Schlüsselfigur der musikalischen Beziehungen zwischen Florenz und Rom. Der junge Graf war ein Freund von Giulio Caccini und bewunderte die berühmte Sängerin Vittoria Archilei, die er mehrmals in seinem römischen Palast beherbergte; schließlich wurde er sogar Taufpate ihrer Tochter Margherita. Außerdem beschäftigte sich Orsini auch mit der Dichtkunst; er war Mäzen einer Akademie mit dem Namen *I pastori della valle tiberiana* (Die Schäfer des Tibertals). Seine Verse wurden wohl von Scipione Dentice vertont.

Im Vergleich zu seinem Vater hatte Vittorio Orsini kein sehr aufbrausendes Temperament, aber auch er war, wie Roberto Zapperi dokumentiert hat, fähig zu einer gewissen Maßlosigkeit. Am 5. August 1598 veranstaltete er in Florenz eine Art musikalischer Serenade zu Ehren dreier Edeldamen, für die er die Sängerin Porzia und den Chitarrone-Virtuosen Antonio Naldi engagierte. Leider stürzte Graf Federico Cusano während des Konzertes auf die Straße hinaus, weil er außer sich vor Eifersucht war. Aufgrund dieser rüden Reaktion forderte Herzog Orsini den Grafen zum Duell. Glücklicherweise konnte dieses blutige Ereignis durch ein gutes Maß an Diplomatie abgewendet werden. Ein ebenso skandalöses und unangenehmes Ereignis, diesmal auf politisch-religiösem Gebiet, unterlief Virginio Orsini mit seiner Reise nach England, denn nach der Etikette des Kirchenstaates hätte der junge Herzog die Einladung der »häretischen« Königin Elisabeth unter keinen Umständen annehmen dürfen, ohne dafür eine Sondergenehmigung des Papstes einzuholen. Überdies war Orsini der Schwager von Kardinal Montalto (dessen bürgerlicher Name Alessandro Peretti lautete), der allerdings wesentlich mehr an der Jagd und an musikalischer Unterhaltung als an den Angelegenheiten der Kirche interessiert war. Nach Aussagen des spanischen Musikers Sebastián Raval traten im römischen Palazzo della Cancelleria, der Residenz des Kardinals, regelmäßig die bedeutendsten Virtuosen der Zeit auf. Dabei handelte es sich unter anderem um den Lautenisten Vincenzo Pinti, genannt »il cavalier del liuto«, um den bereits erwähnten, hochgeschätzten Cembalisten Scipione Dentice, um den neapolitanischen Organisten Scipione Stella (der später in den Dienst von Gesualdo da Venosa trat) und natürlich um Luca Marenzio, einen echten »Star« unter den römischen Musikern, der nicht zufällig als »divino compositore« bezeichnet wurde.

Mit seinem *Quinto Libro di Madrigali a sei voci* enttäuschte dieser »göttliche« Komponist die Erwartungen nicht. Heute bewundern wir in dieser Sammlung vor allem die großartige, paradiesische Vertonung von *Baci soavi e cari*, das aus fünf Teilen besteht, die jeweils mit dem immer über langen Notenwerten gesungenen Wort »baci« beginnen. Aber zu Marenzios Zeit hatten andere Werke aus dieser Sammlung bemerkenswerten Erfolg. Eines der populärsten Madrigale war *Leggiadre ninfe* über einen Text von Lorenzo Guicciardi. Dieser gehörte ursprünglich zu einem Hochzeitsgeschenk, das der venezianische Patrizier Leonardo Sanudo seiner Verlobten überreichen wollte, die in der poetischen Fiktion »la bella Dori« genannt wird. Am Ende der 1580-er Jahre hatte Sanudo, wie es zu dieser Zeit üblich war, eine ganze Reihe von Dichtern und Komponisten damit beauftragt, gemeinsam eine Edition mit Madrigalen zusammenzustellen, die den Titel *Il trionfo di Dori* tragen sollte. Wahrscheinlich gab es Verzögerungen bei diesem Vorhaben, denn das Werk ging erst 1592 in Druck, und in der Zwischenzeit hatte Marenzio *Leggiadre ninfe* bereits in das Virginio Orsini gewidmete Madrigalbuch aufgenommen. Im Übrigen passte die Hochzeitsthematik perfekt zu dieser Sammlung, und niemand schien sich daran zu stören, dass sich das Pseudonym »Dori« ursprünglich nicht auf Flavia Peretti, sondern auf die Verlobte Sanudos bezog. Dieses Madrigal repräsentiert Marenzios prachtvollen Stil auf hervorragende Weise: Die Kompositionsweise ist brillant, und das Vokalensemble stellt häufig einen lebhaften Dialog zwischen zwei jeweils dreistimmigen Halbchören dar. 1599 transkribierte Giovanni Antonio Terzi das Werk für Laute, und einige Jahre später wurde es mit einem neuen deutschen bzw. lateinischen Text nochmals veröffentlicht.

In zwei Kompositionen aus dem *Quinto Libro* werden Liebesgedichte von Torquato Tasso vertont. *Nel dolce seno della bella Clori* scheint in einem Dichterwettstreit als Antwort auf Guarinis *Tirsi morir volea* entstanden zu sein; diesen Text hatte Marenzio zuvor bereits in seinem *Primo Libro di madrigali a cinque voci* (1580) vertont. Die Besonderheit von *Amatemi ben mio* liegt darin, dass sowohl auf der textlichen als auch auf der musikalischen Ebene der Anfang einer Villanella wieder aufgenommen wird, die Marenzio im Jahr 1587 veröffentlicht hatte.

Weitere Madrigale aus dieser Sammlung kamen mit ins Englische übersetzten Texten im zweiten Buch der Anthologie *Musica transalpina* (1597) heraus. *Vivrò dunque lontano* wurde zu *Shall I live so far distant* und *Candide perle* verwandelte sich in *Dainty white pearl*. Die Musik zu letzterem stammte von dem florentinischen Edelmann Antonio Bicci, der sicherlich stolz darauf war, dass eines seiner Werke in einem so erlesenen Umfeld veröffentlicht wurde.

Angesichts dieser historischen Rekonstruktion kann man sicher sein, dass die Madrigale des *Quinto Libro a sei voci* – ebenso wie die drei für die vorliegende Aufnahme hinzugefügten Madrigale *Uscite uscite ninfe*, *Rivi fontane e fiumi* und *Coppia di donne altera* (Marenzios letztes Vokalquintett mit zwei Sopranen), jeweils aus den zeitgleich entstandenen Gemeinschaftseditionen *La Ruzina* (1591), *Le Gioie* (1589) und *La Goria musicale* (1592) – häufig in den Palazzi der Orsini in Rom und Florenz zur Aufführung kamen. Von dort aus verbreiteten sie sich bei den gebildetsten Kennern in Italien und jenseits der Alpen, bis sie schließlich Shakespeares England erreichten. Vor einem düsteren Hintergrund voller Messerstechereien und Giftanschläge entstand wie durch Zauberei ein musikalisches Repertoire, das zum Lieblichsten gehört, was die Menschheit jemals erschaffen hat.

Marco Bizzarini

TAVOLA DELLI MADRIGALI
Del Quinto Libro Di Luca Marenzio.
A Sei Voci.

Amatemi ben mio 15
Baci soavi e cari 18
Baci amorosi e belli 19
Baci affammati e ingordi 20
Baci cortesi e grati 21
Baci ohime non mirate 22
Candide perle 6
Come fuggir per selua 7
Con la sua man 17
Ecco che l cielo a noi 8
Ecco che mille angei 9
Già le muse 4
Giunt'a'un bel fonte 12
Leggiadrissima eterna 2
Leggiadre Ninfe 5
Per che l'una e l'altra 14
Sà veder voi 16
Spiri dolce Fauonio 10
Sè l dolce seno 13
Tacciano i venti 11
Vivrò dunque lontano 24

IL FINE.

01 Leggiadrissima eterna Primavera
vive scherzando a questi colli intorno
e senza mai temer nuvole o sera
ride più lieto e più sereno il giorno.
Già le Muse e le Grazie in bella schiera
cantando al suon de' liquidi cristalli
fan dolcemente risonar le valli
e gareggiando i pargoletti Amori
chiaman ninfe e pastori
a novelle dolcezze, a nuovi balli.
Fiammeggia 'l ciel di più pregiati ardori
che 'l tutto adorna, il tutto informa e accende
l'onor ch'in *Flavia* e ch'in *Virginio* splende.

The eternal and most graceful Spring
thrives by gambolling around the hills,
and without ever being fearful of clouds or nightfall,
the day sparkles with more tranquil and content laughter.
Already, in fine ensemble, the Muses and the Graces,
singing to the sound of the crystalline waters
cause the valleys to resound sweetly,
and the sparring of the charming Cupids
attracts nymphs and shepherds
to new pleasures, to new dances.
The heavens are ablaze with more exquisite desires,
by adorning and inspiring everything, and by illuminating
the honour which shines forth in *Flavia* and *Virginio*.

Le délicatissime et éternel Printemps
vit en folâtrant autour de ces collines
et sans jamais craindre les nuages ou la nuit,
le jour éclate d'un rire plus heureux et serein.
Déjà les Muses et les Grâces en un bel ensemble
chantant au son des cristaux liquides
font doucement résonner les vallées
et en rivalisant, les charmants Amours
invitent les nymphes et les bergers
à de nouvelles douceurs, à de nouvelles danses.
Le ciel flamboie de plus précieuses ardeurs
en ornant le tout, en modelant le tout et allume
l'honneur qui, dans *Flavia* et *Virginio*, resplendit.

Der anmutigste ewige Frühling
tummelt sich ausgelassen bei diesen Hügeln,
und ohne je Wolken oder Nacht zu fürchten
lacht der Tag heiterer und unbeschwerter.
Schon erfüllt die schöne Schar der Musen und Grazien,
die zum Klang der flüssigen Kristalle singen,
die Täler mit süßem Widerhall,
und im Wettstreit rufen die Amoretten
die Nymphen und die Schäfer
zu neuen Liebkosungen und Tänzen.
Möge der Himmel in erlesenerer Glut aufflammen,
damit er alles schmücke, alles forme und die Ehre
entfache, die in *Flavia* und *Virginio* leuchtet.

02 Amatemi, ben mio,
perché sdegna il mio core
ogn'altro cibo e vive sol d'Amore.
V'amero se m'amate,
né men de la mia vita
l'amor fia lungo e fia con lui finita,
ma s'amarmi negate
morirò disperato
per non amarvi non essendo amato.
(Torquato Tasso)

Love me, my beloved,
for my heart disdains
all other sustenance and lives only on love.
I will love you if you love me,
no less than my life;
may love endure for a long time and may it end with it,
but if you refuse to love me,
I will die in despair
for not loving you, while not being loved.

Aimez-moi, mon bien,
car mon cœur dédaigne
tout autre aliment et ne vit que d'Amour.
Je vous aimerai si vous m'aimez,
même si de ma vie
l'amour dure longtemps et qu'avec lui elle finisse,
mais si vous refusez de m'aimer
je mourrai désespéré
de ne pas vous aimer n'étant pas aimé.

Liebt mich, mein Geliebter,
denn mein Herz verweigert jede andere
Nahrung und lebt allein von Liebe.
Ich werde euch lieben, wenn ihr mich liebt,
auch wenn die Liebe in meinem Leben
lang andauern und es mit ihr zu Ende gehen wird,
doch wenn ihr euch weigert mich zu lieben,
werde ich verzweifelt sterben,
weil ich euch nicht lieben kann, wenn ich nicht geliebt werde.

03 Ecco che 'l ciel a noi chiaro e sereno
torna a mostrarsi: ecco la bella Clori
ch'orna la terra de' più vaghi fiori
all'amato Favonio aprendo il seno;
ecco le liete piagge e 'l prato ameno
che mirra e croco e altri grati odori
spirano intorno, e i pargoletti Amori
scherzando van per questo bel terreno.

Now the bright and peaceful sky
displays itself to us anew: here, the beautiful Clori
adorns the earth with the prettiest of flowers
offering her heart to her beloved Favonio;
here, the welcoming beaches and the pleasing meadow,
around which waft myrrh and saffron
and other pleasing scents, and the little frolicking Cupids
wander across those beautiful river banks.

Voici que le ciel clair et serein
se montre à nouveau à nous : voici la belle Clori
qui orne la terre des plus belles fleurs
en offrant son sein à son Zéphyr aimé ;
voici les plages heureuses et le pré amène
qui exhalent alentour la myrrhe et le safran
et d'autres odeurs agréables, et les petits Amours,
en folâtrant, parcourent ces beaux rivages.

Nun zeigt sich uns der Himmel wieder
klar und heiter: Hier ist die schöne Clori,
die die Erde mit den hübschesten Blumen schmückt
und ihre Brust dem geliebten Zephyrus zuwendet;
und hier sind die heiteren Ufer und die lieblichen Auen,
auf denen Myrrhe, Krokus und andere Blumen
ihre angenehmen Düfte verströmen, und die Amoretten
gehen neckend durch diese schöne Gegend.

Ecco che mille augei con dolci accenti
cantando a prova in cima a queste rive
risentir fan le valli, i fiumi e i fonti,
poi che co' raggi più che mai lucenti
Febo, Ciprigna e l'altre vaghe dive
tornano a far soggiorno in questi monti.
(Girolamo Troiano)

04 Nel dolce seno della bella Clori,
Tirsi, che del suo fine
già languendo sentia l'ore vicine,
Tirsi, levando gl'occhi
ne' languidetti rai del suo desio:
Anima, disse, omai felice mori!
Quand'ella: «Ahimé ben mio,
aspetta – sospirò dolce anelando –
ahi crudo, ir dunque a morte
senza me pensi?» «Io teco, e non men pento,
morir promisi, e già moro e già sento
le mortali mie scorte.»

Perché l'una e l'altra insieme scocchi
si stringe egli soave e sol risponde
con meste voci a le voci gioconde.
O fortunati! L'un'entrò spirando
ne la bocca de l'altro, una dolce ombra
di morte gl'occhi lor tremanti ingombra:
e si sentian mancando i rotti accenti
agghiacciar tra le labbra i baci ardenti.

05 Rivi, fontane e fiumi all'aur'al cielo
sì cari e sì graditi alla mia voce,
frenate i vostri corsi e di fresca ombra,

Now a thousand mellifluous birds,
singing wholeheartedly on the peak of these southerly slopes,
make the valleys, the rivers and the springs all resonate,
when Phoebus, Aphrodite and other beautiful goddesses
causing their rays to gleam more brightly than ever
make their return to dwell in these mountains.

On the gentle breast of beautiful Clori,
Tirsi, already listless, was sensing
the approaching hour of his demise,
Tirsi, raising his eyes
towards the languid rays of his desire:
my heart, he says, from now on I will die happy!
When she: "Alas my beloved,
halt – she sighs with gentle desire –
ah, cruel one, do you think of approaching death
without me?" "I have resolved to die with you, and repent it
not; already I am dying, already I feel
my mortal escorts for you wound both hearts."

He gently moves closer to her,
replying only dolefully
to her light-hearted voice.
O fortunes! The one expires
in the mouth of the other, a sweet shadow
of death blocks their faltering eyes:
and they sense, in the passing of their shattered words,
their passionate kisses freezing between their lips.

Streams, fountains and rivers, into the air and up to the heavens,
so dear, and so agreeable to my voice,
restrain your rushing and from fresh shadow;

Voici que mille oiseaux avec des doux sons
chantant à cœur joie sur la cime de ces adrets
font résonner les vallées, les rivières et les sources,
quand Phébus, la Chypriote et les autres belles déesses,
faisant étinceler leurs rayons plus que jamais
reviennent séjourner dans ces monts.

Dans le doux sein de la belle Clori,
Tirsi, qui de sa fin
déjà languissant sentait l'heure voisine,
Tirsi, levant les yeux
vers les rayons languides de son désir :
Mon âme, dit-il, désormais je meurs heureux !
Quand elle : « Hélas mon bien aimé,
attends – soupira-t-elle dans un doux désir –
ah cruel, tu penses donc aller à la mort
sans moi ? » « Je me suis promis, et ne m'en repens,
de mourir avec toi, et déjà je meurs et déjà je sens
mes mortelles escortes car tu blesses l'une et l'autre [âme]. »

Il se serre contre elle
avec douceur et ne répond
que d'une voix triste à la voix enjouée.
Ô fortunés ! L'un expire
dans la bouche de l'autre, une douce ombre
de mort recouvre leurs yeux tremblants :
et sentaient, dans la disparition de leurs paroles brisées,
se glacer entre les lèvres les baisers ardents.

Rives, fontaines et rivières à l'air et au ciel
si chères, et si agréables à ma voix,
freinez votre cours et d'ombre fraiche,

Nun singen tausend Vöglein mit süßem Klang
in den Wipfeln an diesen Ufern, sie erfüllen
die Täler, die Flüsse und Quellen mit Widerhall,
und dann, mit helleren Strahlen als je zuvor,
kommen Phoebus, die Zypriotin und andere
schöne Göttinnen, um zwischen diesen Bergen zu weilen.

Am süßen Busen der schönen Clori
lag Tirsi, der nach seinem Ende schmachtete,
und fühlte die Stunde nahen.
Tisi hob die Augen zu den
matten Strahlen seines Verlangens:
Seele, sagte er, nun stirbst du glücklich!
Darauf sprach sie: »Ach, mein Geliebter,
warte – so seufzte sie voll süßen Verlangens –
ach Grausamer, wie kannst du daran denken, ohne mich
in den Tod zu gehen?« »Mit dir zu sterben versprach ich und
bereue es nicht, ich sterbe schon und fühle mein sterbliches
Geleit, weil du beide Seelen gleichermaßen verletzt.«

So schmiegte er sich zart an sie
und antwortete nur voll Wehmut
auf die heitere Stimme.
O, die Glücklichen! Einer haucht sein Leben
in den Mund des anderen aus, ein süßer Schatten
des Todes erfüllt ihre bebenden Augen:
und sie fühlen ihre zerbrochenen Worte schwinden,
während zwischen ihren Lippen die glühenden Küsse gefrieren.

Ihr Ufer, Quellen und Flüsse, die ihr der Luft und dem Himmel
so teuer und meiner Stimme so angenehm seid,
haltet ein in eurem Lauf, und mit frischem Schatten,

amato lauro con tue verdi chiome,
per rimembranza del felice giorno
più cortese ti mostri alla mia gioia.

06 Come fuggir per selva ombrosa e folta
nuova cervetta suole
se mover l'aura tra le frondi sente
o mormorar fra l'erbe onda corrente,
così la fera mia me non ascolta,
ma fugge immantinente
al primo suon talor de la parole
ch'io d'amor movo, e ben mi pesa e duole
ma non ho poi vigor, lasso, dolente,
da seguir lei che leve
prende suo corso per selvaggia via,
e dico meco: or breve
certo lo spazio di mia vita fia.

07 Baci soavi e cari,
cibi de la 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 morte e pur si more.
Quant'ha di dolce Amore,
perché sempre io vi baci,
o dulcissime rose,
in voi tutto ripose,
e s'io potessi a i vostri dolci baci
la mia vita finire,
o che dolce morire!

beloved laurel, with your green foliage,
on memory of the happy day,
show yourself more gracious to my joy.

Like the young doe which bolts
through the shady woods dense with leaves,
without hearing the breeze rustling,
or like the flowing stream murmuring amongst the rushes,
thus, my untamed female does not hear me,
but flees immediately
at the first sound of a word of love
which I deliver, and despite the oppressions and the pain,
I – miserable and mournful – no longer have the strength
to follow her; she, nimbly,
darts forward along wild paths;
and I tell myself: now, let the space of my life,
truly be brief.

Sweet and dear kisses,
sustenance of my life,
at times you steal, at times you return my heart,
for it pleases you that I learn
how an enraptured heart
doesn't feel the pain of death, and yet dies.
All that love possesses that is sweet,
so that I may always give you kisses,
o sweetest of roses,
reposes in you entirely,
and, if by your tender kisses, I could
put an end to my life,
oh, what a sweet death that would be!

laurier aimé, avec ton vert feuillage,
comme souvenir du jour heureux,
montre-toi plus courtois à ma joie.

Comme la jeune biche qui fuit
dans les bois touffus et ombreux
sans entendre la brise souffler entre les feuilles
ni murmurer entre les herbes la rivière fluente,
ainsi ma sauvagesse ne m'écoute pas,
mai fuit immédiatement
au premier son d'un mot d'amour
que je prononce, et malgré l'oppression et la douleur
je n'ai plus de vigueur – las, dolent –
pour la suivre, elle qui, légère,
s'élance le long des voies sauvages,
et je me dis : maintenant, qu'il soit bref,
vraiment, l'espace de ma vie.

Baisers suaves et chers,
aliments de ma vie,
tantôt me volez, tantôt me rendez mon cœur,
par vous, il convient que j'apprenne
comment une âme ravie
ne sent pas la douleur de mort et pourtant se meurt.
Tout ce que l'amour a de doux,
pour que toujours je vous donne des baisers,
ô très douces roses,
en vous tout repose,
et si je pouvais par vos doux baisers
mettre fin à ma vie,
oh, quelle douce mort !

sollst du, geliebter Lorbeer mit deinen grünen Blättern,
dich zur Erinnerung an den glücklichen Tag
gefälliger gegenüber meiner Wonne zeigen.

Wie die junge Hirschkuh, die in den dichten,
schattigen Wald flieht und sich bewegt,
ohne den Lufthauch in den Blättern oder das Murmeln
des raschen Bächleins im Gras zu hören
so hört auch meine Wilde mir nicht zu,
sondern flieht unverzüglich,
beim ersten Klang eines Wortes, das ich aus Liebe
spreche, und wenn mich das auch niederdrückt und schmerzt,
so habe ich doch keine Kraft mehr, elend und leidend
derjenigen zu folgen, die leichtfüßig
die unwegsamen Steige entlangeilt,
und ich sage mir: Nun wird die Spanne
meines Lebens sicherlich nur kurz sein.

Süße, geliebte Küsse,
Speise meines Lebens,
bald raubt ihr mein Herz, bald gebt ihr es mir zurück,
durch euch muss ich lernen,
dass eine geraubte Seele
keine Todesqual empfindet und doch stirbt.
Welche Süßigkeit hat die Liebe,
dass ich euch immer küsse,
ihr süßesten Rosen,
in euch kommt alles zur Ruhe,
und könnte ich durch eure süßen Küsse
mein Leben beenden,
o, welch süßer Tod wäre das!

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 de i nostri cori
parton da la radice,
e su le labra 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 ingordi,
ai cui misti diletti
né mai si sazia Amor, né mai respira,
tu dente avido mordi
e tu lingua saetti.
In tanto 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 concento
che vi sta 'l Ciel intento.

Baci cortesi e grati,
e voi labbri amorosi
che tanto date altrui quanto togliete,
chi v'ha così infiammati
de' miei che sì bramosi

Loving and pretty kisses,
while you are offering me
noble treasures of rubies and pearls,
and between these and those things,
gentle and agreeable zephyrs,
emanate vital perfumes from Arabia,
the souls are separated
from our hearts at the root,
and on the side of the lips
they both embrace each other,
and kiss and intertwine, and with sighs, say:
"Cupid, who unites the souls,
will yet unite the lifeless bodies."

Greedy and avid kisses,
whose mingled delights
Cupid never satisfies, nor ever eases,
gnash your greedy teeth
like arrows against your tongue.
Meanwhile, the glance observes,
and moves all around,
and whilst each one wants
to bite and sigh,
and to examine and to kiss,
kisses, bites, sighs, glances, words
make up such a sweet harmony
that the heavens are pervaded with it.

Kisses, courteous and agreeable,
and you, loving lips,
who add as much as you subtract,
what is it that has thus enflamed you?
which of my eager kisses – those too –

Baisers amoureux et beaux,
tandis que vous m'offrez
de grands trésors de rubis et de perles,
et, entre ceci et cela,
que des douces et agréables haleines
s'exhalent des senteurs vitales de l'Arabie,
les âmes de nos cœurs
se séparent de la racine,
et sur le bord des lèvres
l'une et l'autre s'étreignent
et embrassent et s'enlacent, et disent en soupirant :
« Amour, qui unit les âmes,
unira encore les corps sans vie. »

Baisers affamés et gourmands,
dont les délices mêlés
ne rassasient jamais Amour, ni jamais le soulagent,
mordent tes dents avides
et sont des flèches contre ta langue.
Entretemps le regard observe,
et se promène alentour,
et tandis que chacun veut
mordre et soupirer,
et voir et embrasser,
baisers, morsures, soupirs, regards, paroles
font une si douce harmonie
que le ciel en est imprégné.

Baisers courtois et agréables,
et vous, lèvres amoureuses
qui donnez autant que reprenez,
qu'est-ce qui vous a ainsi enflammés ?
lesquels de mes baisers, eux-aussi, avides

Verliebte, schöne Küsse,
während ihr mir große Schätze
aus Rubinen und Perlen anbietet,
und zwischen diesen und jenen
süßen und angenehmen Atemhauch,
verströmen sich in lebendigen arabischen Düften
die Seelen unserer Herzen,
sie trennen sich von der Wurzel,
und mit den Rändern der Lippen
klammerst sich eine an die andere,
küsst, umklammert und sagt seufzend:
Die Liebe, die die Seelen verbindet,
wird auch die Leiber vereinen.

Ausgehungerte, lechzende Küsse,
von deren vielfältigen Genüssen
Amor weder satt wird und noch jemals aufatmet,
du beißt mit gierigen Zähnen
und du schleuderst deine Zunge wie einen Pfeil.
Unterdessen beobachtet der Blick
und schweift ringsumher,
und während jeder nur noch
beißen und seufzen
und sehen und küssen möchte,
ergeben Küsse, Bisse, Seufzer, Blicke und Worte
eine so süße Harmonie,
als hätten sie den Himmel zum Ziel.

Ritterliche, willkommene Küsse,
und ihr verliebten Lippen,
die ihr ebenso viel gebt wie ihr nehmt,
wer hat euch so entflammt?
Welcher meiner sehnsüchtigen Küsse macht euch

vi fa di quello onde sì ricchi sete?
Rose d'Amor, ch'avete
d'ogni dolcezza il vanto,
ben riconosco il dono,
per voi sì dolci sono;
baciate questi pur che da voi quanto
in me si cura e prezza
tutto e vostra dolcezza.

Baci, ohimè, non mirate,
che mentre io parlo oblio
come l'ore sen van fugaci e lieve,
baciate, ohimè, baciate:
lungo è 'l nostro desio,
ma la speranza è frale, il tempo è breve.
Taccia chi gioir deve;
baci, non siate lenti,
venite a mille 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.
(Battista Guarini)

08 Uscite, uscite ninfe,
da le più chiare e inargentate linfe
ch'in vago seggio avete
nel pian ch'il Tebro irriga altero e adorno;
e vezzosette e liete,
care danze menando e balli intorno,

make you thirsty, when they are so lavish?
Roses of Cupid, blessed with
the merit of all tenderness,
I acknowledge in it the gift,
they are sweet indeed for you;
kiss then, these lips, for what heals me
and what I value most greatly,
is your tenderness.

Kisses, ah, do not look,
for in speaking I forget
how the hours pass fleetingly and lightly,
give me kisses, ah, some kisses:
our desire is unending,
but hope is fragile, time is short.
She who should be enjoying them is silent;
kisses, don't be slow in coming forth,
let a thousand follow upon a thousand,
as many as the sparks
of my raging fire and as many as the passionate rays,
my light, they hold your eyes,
as many be our kisses.
Kisses, from so many joys, but one remains,
exceeding all others,
alone, the hope of the heart.

Leave, nymphs, depart,
from the purest and silvery waters,
you who have a lovely dwelling place
on the plain refreshed, magnificently and stately, by the Tiber;
and gracefully and cheerfully,
by weaving dances and ballets all around,

vous donnent soif de ceci, là où ils sont si riches ?
Roses d'Amour, qui avez
le mérite de toutes les douceurs,
j'en reconnais le don,
pour vous, oui, ils sont doux ;
donnez donc des baisers à ces lèvres car
ce qui me guérit et que j'estime
au plus haut point est votre douceur.

Baisers, ah, ne regardez pas,
car en parlant j'oublie
que les heures s'en vont fugaces et légères,
donnez-moi des baisers, ah, des baisers :
infini est notre désir,
mais l'espérance est fragile, le temps est bref.
Se tait celui qui doit jouir ;
Baisers, ne soyez pas lents,
venez de mille en mille,
autant que les étincelles
de mon beau feu et autant que les rayons ardents,
ma lumière, ils ont vos yeux,
autant soient nos baisers.
Baisers, de tant de joies, il en reste une seule,
qui dépasse toutes les autres,
seule, l'espérance du cœur.

Sortez, sortez nymphes,
des lymphes les plus claires et argentées,
vous qui avez un beau siège
sur la plaine que le Tibre irrigue, altier et splendide ;
et gracieuses et joyeuses,
en formant de douces danses et des ballets alentour,

Durst nach dem, woran ihr selbst so reich seid?
Rosen der Liebe, die ihr
die Vorzüge aller Lieblichkeit besitzt,
ich erkenne euer Geschenk wohl,
für euch sind diese Lippen so süß;
küsst sie nur, denn was an euch
mich heilt und was ich rühme,
ist all eure Sanftheit.

Ihr Küsse, ach, seht nicht her,
denn während ich spreche, vergesse ich,
wie die Stunden leicht und vergänglich dahineilen,
küsst, ach, küsst weiter:
unser Sehnen will nicht enden,
aber die Hoffnung ist trügerisch, die Zeit ist kurz.
Es schweige, wer genießen soll;
ihr Küsse, seid nicht langsam,
kommt zu Tausenden, so viele,
wie mein schönes Feuer Funken sprüht,
und so viele, mein Licht, wie eure Augen
glühende Strahlen aussenden,
so zahlreich sollen auch unsere Küsse sein.
Ihr Küsse, von all diesen Freuden bleibt eine,
die alle anderen übertrifft:
die Hoffnung des Herzens, sie allein.

Kommt heraus, ihr Nymphen, kommt heraus
aus den klarsten und silbrigsten Bächen,
die ihr eine schöne Stätte in der Ebene habt,
welche der Tiber bewässert, erhaben und prächtig;
anmutig und fröhlich sollt ihr,
während ihr ringsumher lieblich tanzt und Reigen bildet,

di Laura e di Florindo a gl'aurei crini
di gemme e di lapilli
fregio onorato ordite, indi sfavilli
col canto il nome e 'l pregio lor s'inchini.

09 S'a veder voi non vengo, alma mia luce,
vien ch'al vostro partir dietro sen venne
il cor con le sue penne.
Or non si può senz'alma
mover la grave salma.
Dunque se avete ch'io venga desio,
rendetemi il cor mio.

10 Coppia di donne altera:
l'una tacendo uccide
e l'altra quando parla e quando ride;
l'una e l'altra è guerriera
e di beltà son pari.
Quella è bella e pensosa,
questa saggia e vezzosa.
Così in diversi modi
Amor ordisce i nodi
onde convien ch'a lagrimar impari;
poich'il riso e 'l rigore
son sempre in questi due lacci d'Amore.

11 Con la sua man la mia Madonna un di m'avinse
e così dolce strinse
che mi sentia dal gran piacer morire.
Ella che se n'accorse,
che già l'alma era a i labri per uscire,
tosto la sua su la mia bocca porse

braid a worthy crown of gems and of little stones,
for the golden tresses of Laura and Florino,
which glow in singing
with their name and their value to revere.

If on seeing you my radiant heart, I do not come,
it will happen that when you depart,
my heart and its sorrows will leave.
For, without a soul,
the burdensome body cannot be moved.
Therefore, if you want me to come,
return to me my heart.

Two haughty ladies:
the first kills by remaining silent,
the second, when she speaks and when she laughs;
both of them are warriors,
and are equal in beauty.
That one is attractive and pensive,
this one, wise and gracious.
Thus, in different ways,
Cupid weaves entanglements
where crying unjustly is befitting,
since laughter and harshness
always exist in these two snares of Cupid.

One day, my lady took me by the hand
and embraced me with such gentleness
that I felt myself dying of intense pleasure.
She, on noticing this,
for my heart was already on my lips and about to utter forth,
at once pressed her mouth against mine

pour les cheveux dorés de Laura et de Florindo,
tressez une digne couronne
de gemmes et de lapillis, d'où resplendissent
avec le chant leur nom et leur valeur à révérer.

Si en vous voyant je ne viens, mon âme lumineuse,
il adviendrait qu'à votre départ, avec vous s'en iraient
le cœur et ses peines.
Or, on ne peut, sans âme
mouvoir la pesante dépouille.
Donc, si vous désirez que je vienne,
rendez-moi mon cœur.

Deux dames altières :
l'une tue en se taisant
et l'autre quand elle parle et quand elle rit ;
l'une et l'autre sont guerrières
et égales en beauté.
Celle-là est belle et pensive,
celle-ci sage et gracieuse.
Ainsi, de différentes façons,
l'amour ourdit les nœuds
où il convient d'apprendre à pleurer ;
parce que le rire et la rigueur
sont toujours dans ces ceux liens d'amour.

Par la main, ma dame, un jour me prit
et me serra avec tant de douceur
que je me sentis mourir de plaisir.
Elle, qui s'en rendit compte,
car l'âme était déjà sur mes lèvres, prête à partir,
approcha rapidement sa bouche de la mienne

für Lauras und Florindos goldenes Haar
mit Gemmen und Edelsteinen
einen würdigen Kranz winden, sodass mit dem Gesang
ihr Name funkele und man sich vor ihrem Ansehen verneige.

Wenn ich bei eurem Anblick nicht näherkomme, Licht meiner
Seele, dann aus dem Grund, dass bei eurem Weggang mein Herz
und seine Qualen mit euch fortgegangen sind.
Man kann jedoch den schweren Leib
nicht ohne Seele bewegen.
Falls ihr also wollt, dass ich zu euch komme,
dann gebt mir mein Herz zurück.

Zwei hochmütige Damen:
die eine tötet durch Schweigen
und die andere, wenn sie spricht und lacht;
Kriegerinnen sind beide,
und gleichermaßen schön.
Diese ist hübsch und nachdenklich,
jene ist weise und anmutig.
So bindet Amor seine Knoten
auf unterschiedliche Weise,
damit man lernen muss zu weinen,
denn Lachen und Strenge gehören immer
zu diesen beiden Banden der Liebe.

Mit ihrer Hand ergriff mich meine Dame eines Tages
und presste mich so süß, dass ich mich
vor lauter Wonne dem Tod nahe fühlte.
Als sie bemerkte, dass meine Seele
schon dabei war, mich durch meine Lippen zu verlassen,
legte sie ihren Mund schnell auf den meinen

e suggendo involò li spirti miei
onde in me morto ora mi vivo in lei.

12 Giunto a un bel fonte il trasmutato in fiore,
visto sé, disse a sé: chi m'ha qui messo?
Mi sento in foco e in fiamma dentro e fuore.
O io, che t'ho fatt'io? ch'ho contro io stesso?
Rispose l'ombra al giovenil clamore:
A giusti preghi d'Eco ha 'l ciel permesso
far di te scempio e così fu produtto
d'un cor senza pietà fior senza frutto.

13 Leggiadre ninfe e pastorelli amanti
che con lieti sembianti
in quest'ombrosa valle all'onde chiare
di vivo fonte oggi vi trasse Amore
a sceglier fior da fiore
per tesser ghirlandette e coronare
la mia ninfa gentile.
Mentre vezzosi Satiri e Silvani
nei loro abiti strani
danzan con modo umile,
voi cantate, spargendo e rose e fiori.
Viva la bella Dori.
(Lorenzo Guicciardi)

14 Candide perle e voi labbra ridenti
che nettare spargete,
deh perché non volete
questi sospiri ardenti?
Ahi che tra lor è pur l'anima mia
che baciar vi desia.

and, by breathing them in, transported my spirits
so that, in the hour of my death, I live in her.

By a pleasing spring, transformed into a flower,
seeing himself, he says to himself: who has placed me here?
I feel on fire, ablaze both inside and outside.
O me, what have I done to you, what against myself?
From the shadows comes a reply to the youthful protest:
to Echo's righteous prayers, the sky has responded
by removing all duality from you and, in this way, the fruit
of a pitiless heart without piety becomes a fruitless flower.

Graceful nymphs and amorous shepherds,
their faces glowing with happiness
in this shady valley of limpid waters
rising up from deep springs, today brought you to Cupid,
so as to choose the best of the flowers
with which to interlace garlands
in order to crown my delicate nymph.
Whilst charming Satyrs and Wood elves,
garbed in their strange attire,
dance respectfully,
you sing, and scatter roses and flowers.
Long live the beautiful Dori.

White pearls and your smiling lips,
from which you pour out nectar,
alas, why do you refuse
these eager sighs?
Ah, among them, is to be found my heart,
which desires covering you with kisses.

et, en les aspirant, transporta mes esprits
là où, désormais mort, je vis en elle.

Près d'une belle source, transmué en fleur,
il se vit, il se dit : qui m'a mis ici ?
Je me sens en feu et en flammes à l'intérieur et à l'extérieur.
Ô je, que t'ai-je fait ? qu'ai-je contre moi-même ?
Réponse de l'ombre à la juvénile clameur :
Aux justes prières d'Écho, le ciel a répondu
en t'ôtant toute dualité et ainsi le produit
d'un cœur sans pitié fut une fleur sans fruit.

Les nymphes délicates et les bergers amoureux
qui, les visages rayonnant de bonheur,
dans cette ombreuse vallée aux eaux claires
surgissant de source vive, vous apportèrent Amour,
choisissent fleur à fleur
de quoi tresser des guirlandes pour couronner
ma nymphe gracieuse.
Tandis que les charmants Satyres et Sylvains
dans leurs tenues étranges
dansent avec déférence,
vous chantez, en répandant roses et fleurs.
Vive la belle Dori.

Blanches perles et vous lèvres riantes
qui répandez des nectars,
hélas, pourquoi refusez-vous
ces soupirs ardents ?
Ah, parmi eux, se trouve mon âme
qui désire vous couvrir de baisers.

und sie brachte meine Geister, indem sie sie aufsaugte,
dorthin, wo ich – obschon tot – in ihr lebe.

Nahe einer schönen Quelle und in eine Blume verwandelt
sieht er sich und spricht zu sich: Wer hat mich hierher gebracht?
Mein Inneres und mein Äußeres stehen in Flammen;
ach, mein Ich, was habe ich dir und mir selbst getan?
Die Antwort des Schattens auf den jugendlichen Aufschrei:
Auf Echos gerechte Bitten hat der Himmel erlaubt,
dich zu quälen, und so wurde aus einem Herz
ohne Mitleid eine Blume ohne Frucht.

Anmutige Nymphen und verliebte Hirten,
mit heiteren Gesichtern hat euch
Amor heute in dieses schattige Tal gebracht,
damit ihr bei den klaren Wellen der lebhaften Quelle
Blume um Blume pflückt
und Kränze windet, die meine
reizende Nymphe krönen sollen.
Während holde Satyrn und Waldgötter
in ihren fremdartigen Gewändern
auf schlichte Weise tanzen,
singt ihr, und streut dabei Rosen und Blumen.
Es lebe die schöne Dori.

Schneeweiße Perlen und ihr lachenden Lippen,
die ihr Nektar verströmt,
ach, warum verschmäht ihr
diese glutvollen Seufzer?
O weh, nur bei euch weilt meine Seele,
die danach verlangt, euch zu küssen.

15 **Vivrò dunque lontano**
da te, mio chiaro sol, mio dolce bene,
vivendo sempre in pene.
Ah, non fia ver ch'ognor m'ancida il duolo.
Eccoti l'alma a volo,
acciò se per dolor dee venir meno
languisca e mora almen nel tuo bel seno.

16 **Spiri dolce Favonio Arabi odori,**
desti la terra fior vermigli e gialli,
cantin gl'augei per le dipinte valli
salutando l'aurora ai novi albori,
le vaghe Ninfe e i fervidi Pastori
facciano insieme amorosetti balli
e i pesci entr'i bei liquidi cristalli
temprin con dolce triegua i loro ardori.

Tacciano i venti e Febo con più chiari
rai dell'usato allumi d'ogni intorno
l'aria e senz'onde sian tranquilli i mari
ed oggi e sempre questo sacro giorno
che Tirsi ed Amarilli a giogo pari
lega, sia lieto e d'ogni grazia adorno.
(Girolamo Troiano)

Shall I live so far
from you, my radiant sun, my sweet good,
living always in grief.
Ah, suffer not my sorrow to kill me at any time!
Now my soul is in flight,
and if, at the end, from pain I must die,
let me, at least, languish and expire on your beautiful breast.

Let Favonio exhale scents of Arabia,
let the earth awaken flowers of vermillion and yellow,
let birds sing in the multihued valleys,
in greeting the dawn at the first glimmer of light,
let beautiful nymphs and amorous shepherds
foreshadow loving dances together,
and let the fish in the sparkling crystal waters
temper with sweet respite all their passions.

Let the winds lull, and Phoebus with brighter rays
than normal, light up the air all around,
and let the seas become becalmed without waves,
and now and for ever, let this sacred day,
which unites Tirsi and Amarilli under the same yoke,
be a happy one, decked out by all the graces.

Je vivrai donc loin
de toi, mon clair soleil, mon doux bien,
vivant toujours en peine.
Ah, que ce ne soit pas vrai qu'à toute heure me tue la douleur !
Voilà l'âme en vol,
afin que, si de douleur je dois m'éteindre,
je languisse et meure au moins sur ton beau sein.

Qu'exhale Zéphyr des senteurs d'Arabie,
qu'éveille la terre les fleurs vermeilles et jaunes,
que chantent les oiseaux dans les vallées multicolores
en saluant l'aurore aux lueurs de l'aube,
que les belles nymphes et les ardents bergers
esquissent ensemble des danses amoureuses
et que les poissons entre les beaux cristaux liquides
tempèrent avec de douces pauses leurs ardeurs.

Que se taisent les vents et que Phébus avec des rayons
plus clairs que de coutume allume alentour
l'air, et sans vagues que soient calmes les mers
et aujourd'hui et toujours, que ce jour sacré,
qui unit Tirsi et Amarilli sous le même joug,
soit heureux et de toutes grâces orné.

Ich werde also weit von dir entfernt leben,
meine helle Sonne, mein geliebtes Wesen,
und mein Leben immer voll Qual verbringen.
Ach, möge es nicht wahr sein, dass der Schmerz mich allzeit
tötet. Hier hast du die Seele im Flug,
damit sie, wenn sie schon aus Schmerz vergehen muss,
wenigstens an deinem schönen Busen dahinsiecht und stirbt.

Möge Zephyrus die Wohlgerüche Arabiens ausströmen,
die Erde soll leuchtend rote und gelbe Blumen hervorbringen
und die Vöglein sollen in den farbenfrohen Tälern singen,
um den neuen Tag beim Morgenrot zu grüßen,
die schönen Nymphen und die glutvollen Hirten
sollen verliebt miteinander tanzen,
und die Fische im schönen flüssigen Kristall
mögen ihrer Glut süßen Einhalt gebieten.

Die Winde mögen schweigen, und Phoebus soll
mit den hellsten Strahlen ringsumher die ganze Luft erleuchten,
ohne Wellen sollen die Meere ruhig daliegen;
heute und für immer soll dieser heilige Tag,
der Tirsi und Amarilli unter dem gleichen Joch vereint,
fröhlich sein und mit aller Schönheit geschmückt.

LA COMPAGNIA
DEL
MADRIGALE

Founded only recently, La Compagnia del Madrigale can already be considered as the pre-eminent madrigal ensemble on today's international early music scene. The choice of the group's name was inspired by the long-standing friendship and shared experiences of its singers from across two decades of performing together throughout the world. The founding members of the ensemble, Rossana Bertini, Giuseppe Maletto and Daniele Carnovich, while cultivating prestigious individual careers, have worked side by side for over 20 years, and their collective understanding as madrigalists has played a fundamental role in bringing an undisputed high level of artistry to groups such as Concerto Italiano and La Venexiana.

www.lacompagniadelmadrigale.com

Daniele Carnovich, Rossana Bertini, Raffaele Giordani, Elena Carzaniga, Francesca Cassinari, Giuseppe Maletto