

„Voi ch'ascoltate“

Konzert Nr. 6

Freunde Alter Musik Basel

12. jun
2019

Mi _ 19.30 Uhr
Martinskirche Basel

Petrarca-Vertonungen
Sigismondo d'India,
Jacopo Peri,
Claudio Monteverdi u.a.

Ensemble
CONCERTO
SOAVE

María Cristina Kiehr _ Gesang

Mara Galassi _ Harfe

Sylvie Moquet _ Viola da gamba

Matthias Spaeter _ Arciliuto

Jean-Marc Aymes _ Cembalo und Orgel

Programm

Erster Teil des *Canzoniere*

- Giovanni Maria Trabaci **Consonanze stravaganti**
(1575-1647) Ricercate (...), Libro Primo, Napoli, 1603
- Sigismondo d'India ***Voi che ascoltate* (1)***
(ca. 1582-1629) Le Musiche da cantar solo, Libro III, Milano, 1618
- Giovanni Maria Trabaci **Gagliarda Prima**
Ricercate (...), Libro Primo, Napoli, 1603
- Filippo de Monte ***Da bei rami scendea***
(1521-1603) (*Chiare, fresche e dolci acque*) (126)
Musica divina, Anversa (Antwerpen), 1588
- Jacopo Peri ***Quest'umil fera* (152)**
(1561-1633) Le Varie Musiche, Firenze, 1609
- Sigismondo d'India ***Io viddi in terra* (156)**
Le Musiche da cantar solo, Libro I, Milano, 1609
- Jacopo Peri ***In qual parte del Ciel* (159)**
Le Varie Musiche, Firenze, 1609

-
- Giovanni Maria Trabaci **Canzona Franzesa Quarta**
Ricercate (...), Libro Primo, Napoli, 1603
- Sigismondo d'India ***Or che'l ciel e la terra* (164)**
Le Musiche da cantar solo, Libro III., Venezia, 1618
- Jacopo Peri ***Lasso ch'io ardo* (203)**
Le Varie Musiche, Firenze, 1609

-
- Ascanio Mayone **Toccata IV**
(ca.1565-1627) Primo Libro, Napoli, 1603
- Jacopo Peri ***Tutto'l dì piango* (216)**
Le Varie Musiche, Firenze, 1609
-

Zweiter Teil des *Canzoniere*

Sigismondo d'India ***Mentre che'l cor*** (304)
Le Musiche a una et due voci, Venezia, 1621

Claudio Monteverdi ***Zefiro torna e'l bel tempo*** (310)
(1567-1643) Una donna fra l'altre (Concertato nel Clavicembalo)
Il sexto libro de Madrigali, Venezia, 1614

Alfonso Ferrabosco ***Vidi pianger Madonna, per la viola***
(1543-1588) *Manuskript*, Oxford

Girolamo Kapsberger ***I'vo piangendo*** (365)
(ca. 1580-1651) Libro Secondo d'Arie, Roma, 1623

Marco da Gagliano ***Vergine bella*** (366)
(1582-1643) ***Vergine chiara*** (366)
Musiche, Venezia, 1615

*Nummer der Gedichte im *Canzoniere*

Das Konzert dauert 1 Std. 15 Min.
und ist ohne Pause.

Gesungene Texte

(I) **Voi ch' ascoltate**

in rime sparse il suono
di quei sospiri ond'io nudriva 'l core
in sul mio primo giovanile errore
quand' era in parte altr' uom da quel ch' i' sono,
del vario stile in ch'io piango et ragiono
fra le vane speranze e 'l van dolore,
ove sia chi per prova intenda amore,
spero trovar pietà, nonché perdono.
Ma ben veggio or sí come al popol tutto
favola fui gran tempo, onde sovente
di me medesimo mi vergogno;
et del mio vaneggiar vergogna è 'l frutto,
e 'l pentersi, e 'l conoscer chiaramente
che quanto piace al mondo è breve sogno.

I. Die ihr, wie sie
durch meine Reime gehen,
Den Seufzern lauscht, womit mein Herz ich nährte,
So lang der erste Jugendirrtum währte
Und ich zu andrem war, als jetzt, ersehen!
Ungleichem Stil, drin ich in eitlen Wehen
Und eitlern Hoffen weinend mich verzehrte,
Wird, wen Erfahrung Liebe kennen lehrte,
Mitleid, nicht bloß Verzeihung, zugestehen.
Wohl seh ich nun, wie ich in aller Munde
Das Märlein lange war, und solch Bekenntnis
Macht, daß beschämt ich drob in mir erglühe;
Und meiner Torheit einzge Frucht zur Stunde
Ist Scham und Reu und deutliche Erkenntnis,
Daß Weltlust wie ein kurzer Traum entfliehe.

(CXXVI) **Da' be' rami scendea**

(dolce ne la memoria)

una pioggia di fior' sovra 'l suo grembo,
et ella si sedea
humile in tanta gloria,
coverta già de l'amoroso nembo.
Qual fior cadea sul lembo,
qual su le trecchie bionde,
ch'oro forbito et perle
eran quel dí a vederle;
qual si posava in terra, et qual su l'onde;
qual con un vago errore
girando pareo dir : Qui regna Amore.

CXXVI. Von diesen Zweigen schwebte einst
(O wie so süß gedenkt es mir)
Ein Blütenschnee ihr in den Schoß.
Demütig stille saß sie da
In solcher großen Glorie,
War von der Liebeswolke dicht umhüllt.
Und eine Blüte sank zum Saum,
Und eine auf das blonde Haar,
Das wie von reinstem Gold, wie Perlen
Zu schauen war in jener Stunde;
Zur Erde, auf die Wogen schwebten andre,
Und eine kreiste, ziellos taumelnd,
Und war, als spräche sie. hier waltet Liebe.

(CLII) **Questa humil fera,**

un cor di tigre o d'orsa,

che 'n vista humana e 'n forma d'angel vène,
in riso e 'n pianto, fra paura et spene
mi rota sí ch' ogni mio stato inforsa.

Se 'n breve non m'accoglie o non mi smorsa,
ma pur come suol far tra due mi tene,
per quel ch' io sento al cor gir fra le vene
dolce veneno, Amor, mia vita è corsa.
Non pò piú la vertú fragile et stanca
tante varïetati omai soffrire,
che 'n un punto arde, agghiaccia, arrossa e
'nbianca.

Fuggendo spera i suoi dolor' finire,
come colei che d'ora in hora manca:
ché ben pò nulla chi non pò morire.

CLII. Dies fromme Wild,

mit Tiger-, Bärensinne,

Mit eines Engels Leib und Menschenwangen,
Kreist zwischen Freud und Weh, Hoffnung
und Bangen

Mich so, daß festen Stand ich nie gewinne.
Wenn seinen Fängen ich nicht bald entrinne,
Von Ungewißheit fort und fort befangen,
Vergeh ich, Amor, denn zum Herzen drangen
Die süßen Gifte schon; ich ward des inne.
Die Kraft, hinfällig, wie sie ist, und wankend,
Trägt nicht den Wechsel mehr von Leid und Freuden,
In einem Nu von Glut zu Kälte schwankend.
Durch Flucht hofft sie zu enden ihre Leiden,
Von Stund an Stunde mehr und mehr erkrankend;
Denn nichts kann, wer vom Leben nicht kann
scheiden.

(CLVI) **I' vidi in terra**

angelici costumi

et celesti bellezze al mondo sole,

tal che di rimembrar mi giova et dole,
ché quant'io miro par sogni, ombre et fumi;
et vidi lagrimar que' duo bei lumi,
ch'han fatto mille volte invidia al sole;
et udí' sospirando dir parole
che farian gire i monti et stare i fiumi.

Amor, Senno, Valor, Pietate et Doglia
facean piangendo un piú dolce concerto
d'ogni altro che nel mondo udir sí soglia;
ed era il cielo a l'armonia sí intento
che non se vedea in ramo mover foglia,
tanta dolcezza avea pien l'aere e 'l vento.

CLVI. Ich sah auf Erden

Engelsitte schalten

Und Himmelsschönheit, sondergleichen beide,
Daß die Erinnerung Schmerz mir gibt und Freude;
Denn, was ich seh, sind Schatten, Traumgestalten.
Ich sah zwei Augen tränen, deren Walten
Die Sonne tausendmal erfüllt mit Neide,
Und hörte Wort, erpreßt von schwerem Leide,
Die Berg' aufregen, Ströme könnten halten.
Lieb, Einsicht, Mut und Schmerz und mildes Neigen
Zu süßem Einklang weinend sich umfingen,
Wie keinen je die Erde hörte singen.
Der Himmel horchte still dem holden Klingen,
daß sich kein Blättchen regt in allen Zweigen;
So süße Laute durch die Lüfte gingen.

(CLIX) **In qual parte del ciel,**
in quale ydea
era l'exempio, onde Natura tolse
quel bel viso leggiadro, in ch'ella volse
mostrar qua giù quanto lassú potea ?
Qual nimpha in fonti, in selve mai qual dea,
chiome d'oro sí fino a l'aura sciolse ?
quando un cor tante in sé vertuti accolse ?
benché la somma è di mia morte rea.
Per divina bellezza indarno mira
chi gli occhi di costei già mai non vide
come soavemente ella gli gira;
non sa come Amor sana, et come ancide,
chi non sa come dolce ella sospira,
et come dolce parla, et dolce ride.

CLIX. In welchen Himmel,
welcherlei Ideen
Fand die Natur das Muster, zu bereiten
So schön Gesicht, um hier uns anzudeuten,
Was droben sie vermöcht in bessern Höhen?
Hat Nymphen wer im Bach, im Wald gesehen
Göttinnen Haar so lautern Goldes breiten?
Wann hegt ein Herz so viel der Herrlichkeiten?
Doch gibt das Ganze mir des Todes Wehen!
Nach Himmelsschönheit rings vergebens spähet,
Wer nie der Augen milden Blick ertragen,
Wann sie umher sie lieblich kreist und drehet.
Nicht weiß, wie Amor schlägt und heilt, zu sagen,
Wer es nicht weiß, wie süß vom Mund ihr gehet
Das Wort, wie süß ihr Lächeln und ihr Klagen.

(CLXIV) **Or che 'l ciel**
e la terra e 'l vento tace
et le fere e gli augelli il sonno affrena,
Notte il carro stellato in giro mena
e nel suo letto il mar senz' onda giace, (*)
veggio, penso, ardo, piango; et chi mi sface
sempre m' è inanzi per mia dolce pena:
guerra è 'l mio stato, d'ira et di duol piena,
et sol di lei pensando ò qualche pace.
Così sol d'una chiara fonte viva
move 'l dolce et l' amaro ond' io mi pasco;
una man sola mi risana et punge;
e perché 'l mio martir non giunga a riva,
mille volte il dí moro et mille nasco,
tanto da la salute mia son lunge.
(*) Solo questa quartina è messa in musica.

CLXIV. Jetzt, da der Himmel
schweigt und Erd und Winde,
Vögel und Wild des Schlafes Zügel tragen,
Die Nacht im Kreise führt den Sternenwagen,
Das Meer sich ruhig streckt durch seine Gründe,
Wach ich, glüh, sinn und wein, und, wo ich stünde,
Ist nah mein Feind mit seinen süßen Plagen;
Krieg ist mein Zustand, voll von Zorn und Zagen;
Nur, denk ich sie, ich einigen Frieden finde.
So dringt aus einem hell lebendgen Quelle,
Draus ich mich nähre, Süßigkeit und Herbe,
Und eine Hand gibt Heilung mir und Wunden.
Und weil mein Jammer nie gelangt zur Stelle,
Ersteh ich tausendmal des Tags und sterbe;
So weit ach! hab ich noch, um zu gesunden!

(CCIII) **Lasso, ch'i' ardo,**
et altri non me 'l crede;

sí crede ogni uom, se non sola colei
che sov'ogni altra, et ch'i' sola, vorrei:
ella non par che 'l creda, et sí sel vede.

Infinita bellezza et poca fede,
non vedete voi 'l cor nelli occhi miei ?

Se non fusse mia stella, i' pur devrei
al fonte di pietà trovar mercede.

Quest' arder mio, di che vi cal sí poco,
e i vostri honori, in mie rime diffusi,

ne porian infiammar fors' anchor mille:
ch'i' veggio nel penser, dolce mio foco,

fredda una lingua et duo belli occhi chiusi
rimaner, dopo noi, pien' di faville.

CCIII. Weh, daß ich glüh,
und eine nicht will trauen!

Es traut mir alle Welt, nur nicht die eine;
Sie, hoch vor allen, die erwählte meine,
Sie, scheint es, traut mir nicht, und kann's doch schauen.

Endlose Schönheit und gering Vertrauen,
Seht ihr mein Herz nicht in der Augen Scheine?

Wär's nicht mein Stern, so sollte doch, ich meine,
Vom Born des Mitleids mir Erbarmen tauen.

Dies mein Erglühn, das euch so wenig teuer,
Und euer Ruhm, durch meine Vers' ergossen,

Könnten noch Tausende vielleicht entzünden;
Im Geiste seh ich schon, mein süßes Feuer,

Wie eine kalte Zung und, fest verschlossen,
Ein Augenpaar nach uns viel Glut entbinden.

(CCXVI) **Tutto 'l dí piango;**
et poi la notte, quando

prendon riposo i miseri mortali,
trovomi in pianto, et raddopiarsi i mali:
cosí spendo 'l mio tempo lagrimando.

In tristo humor vo li occhi consumando,
e 'l cor in doglia; et son fra gli animali

l'ultimo, sí che li amorosi strali
mi tengon ad ogni or di pace in bando.

Lasso, che pur da l'un al altro sole,
et da l'una ombra a l'altra, ò già 'l piú corso
di questa morte, che si chiama vita.

Piú l'altrui fallo che'l mi' mal mi dole:
ché Pietà viva, e 'l mio fido soccorso,

vedem' arder nel foco, et non m'aita.

CCXVI. Ich wein am Tag,
und nachts, wo es beschieden

Den armen Sterblichen, zur Ruh zu gehen,
Schwimm ich in Tränen, doppeln sich die Wehen:
So spend ich weinend meine Zeit hienieden.

In bitterm Naß muß ich das Aug ermüden,
Das Herz in Leid, und mich den Ärmsten sehen

Von allen wesen; denn nicht zugestehen
Will je der Liebe Pfeil mir eingen Frieden.

Weh! daß von der zu jener Sonn ich wandre,
Von dem zu jenem Schatten! daß entflohen

Der größte Teil des Tods, der Leben heißet!

Mehr, als mein Weh, schmerzt, was verbrachen andre,
Daß Mitleid und mein treuer Schutz mich lohnen

Im Feuer sieht und mich ihm nicht enttreißet.

(CCCIV) **Mentre che 'l cor**

dagli amorosi vermi
fu consumato, e 'n fiamma amorosa arse,
di vaga fera le vestigia sparse
cercai per poggi solitarii et hermi;
et ebbi ardir cantando di dolermi
d' Amor, di lei che sí dura m' apparse:
ma l' ingegno et le rime erano scarse
in quella etate ai pensier' novi e 'nfermi.
Quel foco è morto,
e 'l copre un picciol marmo:
che se col tempo fossi ito avanzando
(come già in altri) infino a la vecchiezza,
di rime armato, ond' oggi mi disarmo,
con stil canuto avrei fatto parlando
romper le pietre, et pianger di dolcezza.

CCCIV. Als Liebeswürmer

mir noch zehrend lagen
Am Herzen und ich glüht im Liebesbrande,
Sucht ich durch einsame, durch öde Lande
Die Spur des flüchtgen Wildes zu erfragen,
Und wagt es, singend Amorn anzuklagen
Und sie, die grausam spottete der Bande;
Doch fehlt es mir an Reimen und Verstande
Zu neuer, kranker Weis in jenen Tagen.
Die Flamm ist tot,
und kleiner Stein sie decket;
Wenn mit der Zeit sie, wie in andern, wäre
Bis in mein Alter also fortgeschritten,
Mit Reimes Waffen, die ich nun gestreckt,
Und greisem Wort hätt ich den Fels zerschnitten
Und ihm entrungen manche Freudenzähre.

(CCCX) **Zephiro torna,**

e 'l bel tempo rimena,
e i fiori et l'erbe, sua dolce famiglia,
et garrir Progne et pianger Philomena,
et primavera candida et vermiglia.
Ridono i prati, e'l ciel si rasserena;
Giove s'allegra di mirar sua figlia;
l'aria, l'acqua et la terra è d'amor piena;
ogni animal d'amar si riconsiglia.
Ma per me, lasso, tornano i piú gravi
sospiri, che del cor profondo tragge
quella ch'al ciel se ne portò le chiavi;
et cantar augelletti, et fiorir piagge,
e 'n belle donne honeste atti soavi
sono un deserto, et fere aspre et selvagge.

CCCX. Der Zephyr kehrt,

die schöne Zeit zu bringen,
Und Gras und Blumen, seine süßen Kleinen;
Und Progne schwatzt und Nachtigallen weinen;
In Weiß und Rot will sich der Lenz verjüngen;
Die Wiese lacht, in Lüften tönt ein Klingen;
Zeus freut der Tochter sich, der klaren, reinen;
Luft, Erd und Flut der Liebe voll erscheinen,
Und Liebestriebe jeglich Tier durchdringen.
Doch mir ach! kehren Seufzer nur und Klagen,
Die jene läßt aus tiefem Herzen steigen,
Die seine Schlüssel mit sich fortgetragen.
Ob Vöglein singen, Blumen mir sich neigen
Und schöne Frauen nicht den Gruß versagen,
Doch seh ich rings nur Wild und wüstes Schweigen.

(CCCLXV) **I' vo piangendo**

i miei passati tempi
i quai posi in amar cosa mortale,
senza levarmi a volo, abbiend'io l' ale,
per dar forse di me non bassi esempi.
Tu che vedi i miei mali indegni et empi,
Re del cielo invisibile immortale,
soccorri a l'alma disviata et frale,
e 'l suo defecto di Tua gratia adempi:
sí che, s'io vissi in guerra et in tempesta,
mora in pace et in porto; et se la stanza
fu vana, almen sia la partita honesta.
A quel poco di viver che m'avanza
et al morir, degni esser Tua man presta:
Tu sai ben che 'n altrui non ò speranza.

CCCLXV. Ich geh und weine
den vergangnen Tagen,
Die ich verbracht, hangend an irdschen Dingen,
Nicht trachtend auf im Flug, obwohl ich Schwingen,
Vielleicht zu schönem Beispiel, konnte schlagen.
Du siehst mein schweres, mein verschuldet Plagen,
Unsichtbar-ewger Himmelsfürst, mein Ringen;
Komm, Schutz dem irren, schwachen Geist zu bringen,
Und gnädig, was ihm fehlt, zu übertragen!
Daß, wenn im Leben Krieg und Sturm ich sahe,
Ich friedlich sterb im Port, und, war mein Leben
Eitel, ich schönen Hingang doch empfahe.
Den wenig Tagen, die mir noch gegeben,
Sei deine Hand und meinem Tode nahe!
Du weißt, du bist mein Hoffen und mein Streben.

(CCCLXVI) **Vergine bella,**

che di sol vestita,
coronata di stelle, al sommo Sole
piacesti sí, che 'n te Sua luce ascose,
amor mi spinse a dir di te parole:
ma non so 'ncomminciar
senza tu' aita,
et di Colui ch'amando
in te si pose.
Invoco lei che ben sempre rispose,
chi la chiamò con fede:
Vergine, s'a mercede
miseria extrema de l'humane cose
già mai ti volse, al mio prego ti inchina,
soccorri a la mia guerra,
bench'i' sia terra et tu
del ciel regina.

Schöne Jungfrau,
bekleidet mit der Sonne, gekrönt mit den Sternen;
der höchsten Sonne hast du so sehr gefallen,
dass sie in dir ihr Licht verbarg.
Die Liebe drängt mich,
Worte über dich zu sagen, aber
ohne deine und dessen Hilfe,
der sich liebend in dich senkte, kann ich nicht
beginnen. Ich rufe jene an, die stets denen,
die sie gläubig anriefen,
Hilfe zuteil werden liess.
Jungfrau, wenn das äusserste Elend
der menschlichen Dinge jemals Mitleid in dir
erregte, dann neige dich meinen Bitten zu.
Hilf mir in meinem inneren Kampf,
obwohl ich Staub bin – und du die
Königin des Himmels.

Vergine chiara et stabile in eterno,
di questo tempestoso mare stella,
d'ogni fedel nocchier fidata guida,
pon' mente in che terribile procella
i' mi ritrovo sol, senza governo,
et ò già da vicin l'ultime strida.
Ma pur in te l'anima mia si fida,
peccatrice, i' nol nego,
Vergine; ma ti prego
che 'l tuo nemico del mio mal non rida:
ricorditi che fece il peccar nostro
prender Dio,
per scamparne,
humana carne al tuo virginal chiostro.

Strahlende Jungfrau, unverändert in Ewigkeit,
Stern dieses stürmischen Meeres,
treue Führung für jeden gläubigen Schiffer!
Denke daran, in welch schrecklichem Sturm
ich mich ohne Steuerung befinde
und dass meine letzten Schreie schon nahe sind.
Doch meine Seele vertraut auf dich,
sündig wohl, oh Jungfrau,
ich bestreite es nicht, aber ich bitte dich,
dass dein Feind nicht über mein Unglück lache.
Erinnere dich daran, dass unsere Sünden
Gott bewogen haben,
um des menschlichen Heiles willen
in Deinem jungfräulichen Schoss Wohnung zu
nehmen.

*Übersetzungen Vergine bella
und Vergine chiara: Nicoletta Gossen*

Am Anfang war...

Francesco Petrarca's *Canzoniere* und die Musik

Am Anfang war die Liebe. In Francesco Petrarca's *Canzoniere* kommt sie schlagartig am 6. April 1327 in Gestalt der wunderschönen Laura. Und sie kommt, um zu bleiben – um ein ganzes inneres emotionales Universum zu erkunden und von ihm ausgehend die Welt zu erklären. In den 366 Gedichten, die fast alle in Sonettform geschrieben sind, stattet der nicht zuletzt durch seine Dichterkrönung in Rom 1341 bereits zu Lebzeiten weithin bekannt gewordene Petrarca jeden Tag des Jahres mit Versen aus. In ihnen sucht er, der an der Kälte und Ablehnung seiner Geliebten zugrunde zu gehen droht, nach Einklang mit sich. Er legt die Gedichte bewusst nicht systematisch aufeinander bezogen an, sondern führt mit ihnen einen poetischen Ariadnefaden durch das Labyrinth seiner Leidenschaften. Er wird zum Kartographen der eigenen, inneren Seelenlandschaften, die er auf Suche nach der Erfüllung seiner Liebe durchschreitet. Dabei verschwimmen reale Wahrnehmung und Traum, tatsächliches Aussehen der Geliebten mit überhöhten Erinnerungen an die einzige Begegnung, tatsächlich belebte Landschaften mit paradiesisch-arkadischen Seelenzuständen, das Diesseitige mit dem Jenseitigen. Das Sehnen nach diesseitig-sinnlicher Erfüllung führt den dichtenden Dädalus zwangsläufig ins Scheitern, zum Absturz in die Verzweiflung. Er bleibt Gefangener seines irdischen Daseins, aus dem er entkommen möchte. Gleichzeitig verschafft ihm dieses aussichtslose Unterfangen aber auch eine Befreiung der anderen Art, nämlich die Fähigkeit, in der irdisch-sensuellen, täuschend-heuchlerischen Welt und ihrer Vergänglichkeit den Verweis auf das Transzendente zu erkennen: „Was der Welt gefällt ist ein kurzer Traum“. Wenn Petrarca seine Geliebte nach dem 263. Gedicht sterben lässt, bedeutet dieser Einschnitt den Beginn eines neuen Lebenskapitels des inzwischen gereiften Poeten. Der weiss und weise gewordene Dichter ersehnt nun selbst den Übergang ins Jenseits, wo ihn die zur Madonna verklärte Geliebte in christlichem Habitus am Firmament erwartet. Vom Erleben des Eros in der Jugend schreitet er weiter zur Vergöttlichung durch Kunst. Und genau dieser Weg durch die eigenen Abgründe in die kosmische Verklärung verleiht dem Künstler seine eigene, neuartige und unverkennbare Stimme.

Am Anfang war die Leidenschaft. Mit dem Wiederbeleben antiker Lehren von der ins Jenseits zielenden emotionalen Wirkungsmacht der Kunst führt Petrarca ein neues Geschichtsmodell ein, das bis heute nachwirkt. Er definiert sich eigenmächtig an den Beginn eines neuen Zeitalters, das sich in der Rückbesinnung auf die Antike vom Mittelalter ablöst, vom *medium tempus* wie er es nennt. Er setzt altbekannte Autoritäten und die „Wiedergeburt“ ihrer Lehren an den Beginn einer neuen Auffassung von Kunst und Künstlertum. Nicht mehr scholastisches Rasonieren und Kalkulieren, sondern das Wahrnehmen und Benennen der eigenen, von Leidenschaften bestimmten Vergänglichkeit machen das neue Künstlerideal aus. Und bei aller Jenseitsorientierung seines *Canzoniere* schimmert genau an diesem Punkt ein deutlicher Diesseitsbezug auf: Denn diese Neuerung setzt Petrarca ein, um den eigenen Ruhm als Künstler zu mehren.

Am Anfang war die Musik. Der *Canzoniere* ist zutiefst musikalisch. Bereits in „*Voi ch’ascoltate*“, dem berühmten Einleitungsgedicht, ist nicht vom Lesen der Verse, sondern von deren Hören die Rede. Die süßen Verse klingen in den Ohren der Zuhörerinnen und Zuhörer, sie beschäftigen nicht ihre Augen. Und leiten darin über zum inneren Klang, von dem Kunst seit Petrarcas *Canzoniere* nicht nur ausgelöst wird, sondern den sie auch bewirkt. Die Sprache des *Canzoniere* ist geradezu klangverliebt, wenn sich der Namen der Geliebten Laura zum „*lauro*“, dem Lorbeer des Dichters, oder zu „*l’oro*“, zum Gold ihrer Haare wandelt. Klangsprache wird damit zum Mittel, in der Suche nach der Harmonie mit den inneren Klängen letztendlich die Harmonie zwischen dem künstlerisch schaffenden Individuum und der Ordnung des Weltalls zu erkunden. Ebenso kann irdische Musik in ihrer ganzen sinnlichen Anziehungskraft und Vergänglichkeit nur ein schwacher Abglanz des wahren, in der Harmonie des Universums wahrzunehmenden Klangs sein, den die Seelen vor der Geburt und nach dem Tod wahrnehmen; und den sie ein irdisches Leben lang – vergebens – erneut wahrzunehmen und anzustreben versuchen. Darin wird Laura zum diesseitig gewordenen Seelenklang, zur Musik selbst, die sich in ihrer ganzen Eigentlichkeit nur im Jenseits wahrnehmen lässt. Und darin wird Musik in der Wiederbelebung ihres antik transzendenten Wesens zum künstlerischen Leitprinzip des *Canzoniere*.

Am Anfang war die Harmonie. Petrarca's *Canzoniere* zu vertonen wird so zur heiklen Aufgabe, das bereits in der Sprache angelegte nicht nur doppelnd musikalisch zu umschreiben. Vereinzelt fanden sich bereits zu Lebzeiten Petrarca's Komponisten, die sich dem stellten. Ins Zentrum der Musikgeschichte rückten Vertonungen des *Canzoniere* jedoch erst ungefähr 150 Jahre nach dem Tod des Dichters, als sich eine musikalische Gattung zum Verkaufsschlager entwickelte, die sich musikalisch auf ähnliche Weise auf das Innerliche und Affektive besann wie der *Canzoniere*: Das mehrstimmige Madrigal des 16. Jahrhunderts. Filippo de Montes vierstimmiger Satz „Da bei rami scendea“, der 1588 veröffentlicht wurde, gehört zu diesen früheren Petrarca-Vertonungen, die den Text zumeist homophon setzen, Schlüsselworte klangmalerisch auszieren und in der verbreitenden Wiederholung des Schlussverses einer Gattungskonvention folgen.

Dass sich aus dieser mehrstimmigen Gesangsgattung heraus der epochemachende musikalische Umbruch in die Monodie, in den Sologesang mit Generalbass, anbahnen sollte, ist ebenfalls mit dem künstlerischen Neuerungspotential in Petrarca eng verknüpft: Anhand von Texten Petrarca's oder anhand von Nachdichtungen der sogenannten Petrarkisten in seinem Stil wurden die Feinheiten musikalischer Emotionsdeutungen in der neuen Art zu komponieren noch stärker ausgelotet. Nun waren es Komponisten, die um die Wende zum 17. Jahrhundert ausgehend von Florenz die antike Affektenlehre musikalisch wiederbeleben wollten – und die Gattung Oper mit dieser künstlerischen Neuorientierung auf den Weg brachten. Die Petrarca-Vertonungen Jacopo Peri aus dem Jahr 1609 markieren bereits den Übergang zum ausdrucksvollen Sologesang mit überraschenden harmonischen Eintrübungen zur musikalischen Umsetzung des Liebesschmerzes.

Im Solomadrigal „Or che'l ciel e la terra“ von Sigismondo d'India spielt der Komponist, der wie auch Peri selbst ein virtuoser Sänger war, zu Beginn mit einem engen, quasi in sich gefangenen Stimmumfang, der zur fortschreitenden Basslinie Dissonanzen bildet. Aus dieser anfänglich schleppenden Gebremstheit bricht das Leid im Kontrast zur im Text beschriebenen ruhenden Natur schon bald mit virtuoson Skalenläufen und Sprüngen der Gesangslinie musikalisch aus.

In kleinen in ihrer Ausdrucksstärke nochmals gesteigerten Opern-
szenen angekommen sind wir schliesslich in den Solomadrigalen der
Jahre um 1620, wie in Sigismondo d'Indias „Mentre che'l cor“ oder
Kapsbergers eindrucksvoller Gebetsvertonung „l'vo piangendo“.

Besonders Dissonanzen waren es, die mit althergebrachten Regeln
des musikalischen Satzes brachen und gerade darin neue Möglich-
keiten des emotionalen Ausdrucks des Sologesangs schufen:

„Die Harmonie dient eben der Rede, die sicherlich ohne diesen wich-
tigsten und ersten Teil der Musik wie ein Körper ohne Seele bleiben
würde. ... [Claudio Monteverdi] war sich sicher, dass er die Musik [...] um die perfekte Melodie giessen muss, so dass deren Harmonie von der Herrin zur Dienerin der Rede wird und die Rede zur Herrin der Harmonie, ein Gedanke, dem die *Seconda prattica* oder der moderne Gebrauch zuneigt.“

Wie hier in Claudio Monteverdis *Scherzi musicali* von 1607 beschrie-
ben, orientierte sich die moderne Art zu komponieren über 200 Jahre
nach dem Tod des Dichturfürsten Petrarca immer noch an dessen
Suche nach künstlerisch-epochemachender Neuerung über die
Wiederbelebung antiker Affektivität; und an einer ebenfalls mit
Petrarca vergleichbaren Suche nach Harmonie mit sich und der Welt.
In Monteverdis „Zefiro torna“ aus dem sechsten Madrigalbuch von
1614 wird der Einsatz von Dissonanzen aus dem Geiste Petrarcas
besonders deutlich. Wie vom Text vorgegeben baut der Komponist
mit Wechseln des Metrums und der Tonart zunächst einen deutlichen
musikalischen Kontrast zwischen dem die betörend paradiesische
Natur tänzerisch beschreibenden ersten und dem sich in Vorhaltsdis-
sonanzen dahinschleppenden Liebesleid des zweiten Teils des Sonetts
auf. In der letzten Terzine wechseln die beiden Haltungen zeilen-
weise. Dies führt schliesslich zu einer Überlagerung von äusserem
Paradies und innerlicher Hölle, die sich in ausgedehnten härtesten
Dissonanzketten Bahn bricht. **Am Ende war der Gesang.**

Christine Fischer

Ensemble CONCERTO SOAVE

Gesang **María Cristina Kiehr**
Harfe **Mara Galassi**
Viola da Gamba **Sylvie Moquet**
Arciliuto **Matthias Spaeter**
Cembalo und Orgel **Jean-Marc Aymes**

Fotos: María Cristina Kiehr ©Concerto Soave / Mara Galassi ©Francesco Vitali /
Sylvie Moquet ©Jean-Michel Robert / Jean-Marc Aymes ©Concerto Soave / Matthias Spaeter ©Albert Jan Becking

Ensemble CONCERTO SOAVE

Entstanden aus der Begegnung von Maria Cristina Kiehr mit Jean-Marc Aymes, pflegt das Barock-Ensemble Concerto Soave einen poetischen Geist, der absolut einzigartig ist. Anerkannte Musiker aus ganz Europa erforschen das italienische Repertoire des 17. Jahrhunderts, die Arbeit geht aber auch weit darüber hinaus bis zu zeitgenössischen Werken und der Zusammenarbeit mit Tanz, Theater und Deklamation.

Als regelmässiger Gast bei den grossen Festivals (Aix-en-Provence, Ambronay, Saintes, Utrecht, Innsbruck usw.) hat das Ensemble mehr als fünfhundert Auftritte in der ganzen Welt bestritten, von London bis Washington, von Jerusalem bis Rom, Wien oder Madrid.

Für die Labels Empreinte Digitale, Harmonia Mundi, Ambronay und Zig-Zag Territoires sind bedeutende Aufnahmen entstanden.

www.concerto-soave.com

Jean-Marc Aymes

Cembalo und Orgel

Als talentierter Instrumentalist, Pädagoge, Musikdirektor und multidisziplinärer Künstler, ist Jean-Marc Aymes seit dreissig Jahren eine bedeutende Figur des französischen Musiklebens.

Er ist Cembalist, künstlerischer Leiter des Ensemble Concerto Soave und des Festivals *Mars en Baroque* (Marseille). Seit 2007 ist er Professor für Cembalo am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse in Lyon. Studiert hat er an den Konservatorien von Toulouse, Den Haag und Brüssel (Cembalo-Diplom), bevor er die Wettbewerbe für Kammermusik in Brügge und Malmö gewann.

1989 lernte er die Sopranistin María Cristina Kiehr kennen und gründete mit ihr 1992 das Concerto Soave, ein Ensemble in variabler Besetzung, dessen künstlerischer Leiter Jean-Marc Aymes heute ist. Dieses sehr flexible Ensemble passt sich jeweils den Anforderungen der Programme an, vom einfachen Duo bis zum Barock-Ensemble mit dreissig Mitwirkenden. Es ist auf das italienische Repertoire des 17. Jahrhunderts spezialisiert und hat sich einen internationalen Ruf erworben.

Jean-Marc Aymes hat verschiedene Opern und Oratorien (Monteverdi, Händel, Purcell...) dirigiert, wovon einige Weltpremieren waren (Cavalli, Parti, Colonna...). Er konzertiert auch als Cembalo-Solist und hat als erster die gesamte Cembalomusik Frescobaldis eingespielt.

Sein Interesse für die zeitgenössische Musik hat ihn mit dem Ensemble *Musicatreize* von Roland Hayrabedian zusammengeführt. Werke verschiedener Komponisten wurden ihm gewidmet.

Seine Diskographie umfasst mehr als sechzig Einspielungen.

Seit 2007 ist er künstlerischer Leiter des Festivals *Mars en Baroque* in Marseille, einer Konzertreihe mit Vorträgen zum Thema Alte Musik, die sich auch dem Film, den visuellen Künsten und der Gastronomie widmet. Jean-Marc Aymes und Concerto Soave werden auch in Zukunft an grossen Projekten in Marseille arbeiten.

María Cristina Kiehr

Sängerin, Mitbegründerin des *Concerto Soave*

Ausgebildet bei René Jacobs an der Schola Cantorum Basiliensis / Musik-Akademie Basel, hatte die Argentinierin María Cristina Kiehr sehr früh die Ehre, mit Künstlern und Pionieren der Alten Musik zu musizieren: *G. Leonhardt, N. Harnoncourt, R. Jacobs, Ph. Herreweghe, F. Brüggen, J. Savall, Ch. Banchini, Ch. Coin*, u. a. sowie mit Ensembles und Orchestern wie *Concerto Köln, Concerto Vocale, Freiburger Barockorchester, La Fenice, Akademie für Alte Musik Berlin, Kammerorkesteret Norge, Nederlandse Bach Vereniging, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Wiener Philharmoniker, Gli Incogniti* mit Amandine Beyer, Armin Jordan und der BOG, u. a.

Als Mitbegründerin des Vokalquartetts *La Colombina* und des *Daedalus Ensemble* hat sie ihrer Leidenschaft für die Polyphonie der Renaissance folgen können und mit *Concerto Soave* derjenigen für das Repertoire des 17. Jahrhunderts, besonders für das italienische. Diese Musik ist Zeugnis einer sehr reichen Epoche, in der die grössten Dichter (z. B. Petrarca, Tasso, Marino) von den grössten Komponisten (u. a. Monteverdi, d'India, Mazocchi) vertont wurden und sich die Sakralmusik mit der gleichen Rhetorik wie die weltliche Musik an die Sinne und Herzen der Zuhörer wandte. María Cristina Kiehr erweitert ihren musikalischen Horizont kontinuierlich, weshalb sie Opern ebenso wie Ensemblerepertoire, Duobesetzungen mit Vihuela (Armonia Concertada – A. Abramovich), Barockgitarre (K. Jiménez Moreno), Klassischer Gitarre (P. Márquez) und Aufführungen zeitgenössischer Musik („*Passion selon Marie*“ von Z. Moultaqa 1967) mit grosser Neugier in ihre musikalischen Tätigkeiten integriert.

Zahlreiche Aufnahmen bei harmonia mundi France und Konzerte in aller Welt (Japan, Europa, Australien, Nord-, Mittel- und Südamerika) zeugen von ihrer musikalischen Leidenschaft, die sie in Meiserkursen und an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Master Historische Aufführungspraxis) mit Hingebung an die jüngere Generation weitergibt.

Mit Dank für die
freundliche
Unterstützung

Karten

Freunde Alter Musik Basel

ERNST GÖHNER STIFTUNG

CLAIRE STURZENEGGER - JEANFAVRE STIFTUNG

Tel **061_206 99 96**

Bider & Tanner, Ihr Kulturhaus in Basel

Am Bankenplatz _ Aeschenvorstadt 2 _ Basel

Ticketshop Internet: www.biderundtanner.ch

Weitere Vorverkaufsstellen:

Kulturbüro Gemeinde Riehen

Wettsteinstr. 1, Postfach, 4125 Riehen

und an der Abendkasse

Geschäftsführung / Konzertmanagement

Freunde Alter Musik Basel / Claudia Schärli

Leonhardsstrasse 6

Postfach _ CH-4009 Basel

Tel + 41_61_ 264 57 43

email info@famb.ch

www.famb.ch