

Carla Magnan

Mentre vi miro ...

*Parodia "amorosa" ispirata al madrigale "Cor mio" di Claudio Monteverdi
per quintetto vocale*

Edizioni Musicali Rai Com
FOR PERUSAL ONLY

Edizioni RAI TRADE

Edizioni Musicali Rai Com
FOR PERUSAL ONLY

a Luigi Taglioni

Nota introduttiva

La composizione prende spunto dal gioco suggerito da una diversa lettura del testo del madrigale *Cor mio, mentre vi miro* musicato da Monteverdi su testo del Guarini.

Fra equivoci, trasformazioni (anche fonetiche) e reciproche contaminazioni vengono introdotte forme di intervento a carattere dialogico ed imitativo (anche onomatopoeico) che permettono di raccontare un diverso percorso narrativo attraverso il gusto per la *parodia*.

La forma musicale si sviluppa così sulla falsa riga del madrigale originale, che ritorna nell'utilizzo del testo e di alcuni frammenti musicali nella "Prima" e nella "Seconda Parte" (Elogio della bellezza).

Il racconto viene così modificato:

il protagonista non è più solo il testo letterario equamente distribuito tra i cantanti, ma viene incarnato nella figura del Tenore (l'unico a cantare per intero l'omonimo madrigale), il quale si strugge perennemente d'amore tra la commiserazione e il tentativo consolatorio del resto del gruppo.

Dopo la "Prima Parte" tutti si alternano in un contrappunto poliritmico basato su accenti sincopati e campi armonici più complessi nell'"Intermezzo Erotico", autocelebrazione delle fantasie del Tenore, che termina nel punto culminante del suo "morboso" desiderio.

Quasi per reazione gli altri cantanti inneggiano un "Elogio della bellezza", emblema dell'amore "puro", virtuale e naturalmente sofferto perché ideologicamente non corrisposto, tanto da far desiderare la morte all'innamorato, che ci vuole illudere ancora della platonicità del suo amore.

Inevitabile è il commento del resto del coro nel "Finale" che... *in rileggendo le proprie note...*, stufi di sentire gli esagerati lamenti del protagonista che continua sempre più spasmodicamente a bruciare e a morire d'amore, (e che naturalmente non muore mai), rispondono all'ennesimo grido...*ardo...avvampo...acqua...* con un solo commento: *...e che il cor ti s'incenerisca!*

La scelta dei testi è avvenuta dopo un'attenta lettura e analisi dei Madrigali di Monteverdi, in particolare del IV, V e VIII libro (Madrigali amorosi e guerrieri), estrapolando parti dei testi e atteggiamenti musicali che mi erano necessari per seguire ed esaltare il mio percorso narrativo.

The composition takes its cue from the game arising from a different reading of Guarini's original text *Cor mio, mentre vi miro*, set to music by Claudio Monteverdi.

Among misunderstandings, double meanings, assonances, phonetic transformations and reciprocal contaminations, forms of participation – dialogical and imitative (including onomatopoeic) – are introduced for narrative purposes.

The used technique is the parody, i.e. the transformation of a musical work into another one, through different methods, maintaining the original text in the main parts of the composition.

The musical form is developed on the parody of Monteverdi's original Madrigal: it strays from its rhythmic and tonal starting-point towards polyrhythms based on syncopated accents and harmonic areas of greater complexity.

The composition is divided into four parts:

In the "Prima Parte" the chorus tries to console the Tenor, who is consumed by love, until the "Intermezzo Erotico", when he retorts with a celebration of his erotic fantasies.

Then the others sing the "Elogio della bellezza", symbol of pure love, troubled because not requited, until he desires to die.

In the "Finale" the others inevitably answer, ... *in rileggendo le proprie note...*, sick hearing the exaggerated complaints of the protagonist...*ardo...avvampo...acqua...* with just one comment: *...e che il cor ti s'incenerisca!*

Edizioni Musicali Rai Com
FOR PERUSAL ONLY

Mentre vi miro...

Parodia “amorosa” per coro, ispirata al madrigale *Cor mio, mentre vi miro* di Claudio Monteverdi. Nella parte centrale è indicato il testo di Guarini (che viene cantato quasi esclusivamente dai tenori), a lato viene riportato il testo della parodia.

Love parody for chorus, inspired by Claudio Monteverdi's madrigal “Cor mio, mentre vi miro”. Guarini's text, sung by tenors most of the time, is reported in the middle of the page; on the left is the text of the parody.

PRIMA PARTE

SOPRANO I

Miro spiro, sospiro

SOPRANO II

Miro spiro, sospiro

CONTRALTO

Miro spiro, sospiro

TENORE

Miro spiro, sospiro

BASSO

Miro spiro, sospiro

TENORE

Ohimè

Oh cor mio,

spiro sospiro mentre vi miro

Alas

My heart's delight,

I breath out - sigh - as I gaze upon you

SOPRANO I

Ohimè (se tanto amate di sentir dir ohimè)

Anima dolorosa... piagne e sospira

Alas, if you take such pleasure

Suffering soul... She wept and sighed

SOPRANO II

Ohimè (se tanto amate di sentir dir ohimè)

Anima dolorosa....

Alas, if you take such pleasure

Suffering soul...

CONTRALTO

Ohimè amate sentire

Anima dolorosa... piagne e sospira

Alas, if you take such pleasure

Suffering soul... She wept and sighed

BASSO

Ohimè amate sentire

Anima dolorosa.... piagne e sospira

Alas, if you take such pleasure

Suffering soul... She wept and sighed

TENORE

visibilmente mi trasformo
 mi sformo e moro roso sformo
 in voi
I take on your appearance

SOPRANI

Visibilmente.. mente... poi mente
 Sospirando/spirando...io che sono il tuo cuore
 Quei sospir....quelle pene...quel dolor che senti son miei (non tuoi) tormenti
I take on your appearance
Sighing...I will, for I am your heart
Your sighs...and the pain and the sorrow that you feel
are my griefs, not yours

CONTRALTO

Visibilmente.. mente... poi mente
 Sospirando/spirando...io che sono il tuo cuore
 Quei sospir....quelle pene...quel dolor che senti son miei (non tuoi) tormenti
I take on your appearance
Sighing...I will, for I am your heart
Your sighs...and the pain and the sorrow that you feel
are my griefs, not yours

TENORE

Visibilmente.. mente... poi mente
 Sospirando/spirando...io che sono il tuo cuore
 Quei sospir....quelle pene...quel dolor che senti son miei (non tuoi) tormenti
I take on your appearance
Sighing...I will, for I am your heart
Your sighs...and the pain and the sorrow that you feel
are my griefs, not yours

BASSO

Visibilmente mi trasformo
 In mente cor miro
 Che tu se' il cor mio
 Quei sospir....quelle pene...quel dolor che senti son miei (non tuoi) tormenti
 Visibilmente mente teme i tormenti
I take on your appearance
Since you are my beloved...I will, for I am your heart
Your sighs...and the pain and the sorrow that you feel
are my griefs, not yours

TENORE

I miei tormenti quelle pene...
 quel dolor che sento son miei (non tuoi) tormenti
 anima del mio core
 e trasformato poi,
 in un solo sospir l'anima spiro.
 Miro spiro
My grief...the pain
the pain and the sorrow that you feel
Heart of my heart
And, thus transformed
Breathe out my soul upon a single sigh

SOPRANI

E trasformato poi
 Cor mio in un solo sospiro
 O cor mio /Anima miro/Anima spiro
 Miro spiro
 Sospiro
 Spiro
 Sos
And, thus transformed
Heart of my heart
Breathe out my soul upon a single sigh
Heart of my heart/ soul/ I gaze upon you/soull/breathe out

CONTRALTO

E trasformato poi
 poi solo l'anima spiro
 Sospir
 Anima spiro
 Animo miro
 Miro spiro
 Sospiro
 Spiro
 Sos
And, thus transformed
Heart of my heart
I breathe out my soul upon a single sigh
Heart of my heart/ soul/ I gaze upon you/soull/breathe out

BASSO

E trasformato poi
 Cor mio
 Sospir
 Cor mio
 Anima spiro
 Animo miro
 Miro spiro
 Sospiro
 Spiro
 Sos
And, thus transformed
Heart of my heart
I breathe out my soul upon a single sigh
Heart of my heart/ soul/ I gaze upon you/soull/breathe out

INTERMEZZO "EROTICO"

TUTTI

La bella bocca del mio amato core
 ahi cara dolce lingua...
 datemi /dategli tant'humore
 ahi vita mia..deh stringetemi di dolcezza
 A questo bianco seno
 Negli assalti d'amor fa prove eccelse
 Deh stringetemi stringetemi fin ch'io venga
 Un'altra volta mi consumm'e ardo
 Ahi bocca ahi baci ahi lingua torn'a dire
 Uauh! Oh...sì!

The soft lips of my beloved
Oh dear sweet tongue...
Give me excess of honey
That on this breast I may drown in sweetness
A man will also in love's sieges prove his mettle
I am again burnt and consumed
Ah lips, ah kisses, ah tongue repeat
Uauh! Oh...yes!

SECONDA PARTE

(elogio della bellezza)

SOPRANI

O bellezza mortale, o bellezza vitale
O beauty, death-dealing beauty!
O beauty, life-giving beauty!

CONTRALTO

O bellezza mortale, o bellezza vitale
O beauty, death-dealing beauty!
O beauty, life-giving beauty!

TENORE

O bellezza mortale, o bellezza vitale
O beauty, death-dealing beauty!
O beauty, life-giving beauty!

BASSO

O bellezza mortale, o bellezza vitale
O beauty, death-dealing beauty!
O beauty, life-giving beauty!

TENORE

O bellezza mortale,
 O bellezza vitale,
O beauty, death-dealing beauty!
O beauty, life-giving beauty!

SOPRANI

Quel suo caro, e lucente sguardo
 cor mio... oh beltade
Her dear and radiant gaze upon me... her eyes
Heart of my heart... o beauty

CONTRALTO

Quel suo caro, e lucente sguardo
 la piaga che ho nel core amaramente
 Eccovi il cor
Her dear and radiant gaze upon me... her eyes
For the wound in my heart
I offer you my heart

TENORE

Quel suo caro, e lucente sguardo
 colpo è degli occhi tuoi...Eccovi
Her dear and radiant gaze upon me... her eyes
Your eyes are to blame

BASSO

Occhi miei belli... donna
 O cruda... cor mio
My beautiful eyes...my lady
O cruel...Heart of my heart

TENORE

poiché sì tosto un core
 per te rinasce, e per te nato more.
 Ohimè ...quest'è un morire crudele...voi gioite
 Anima cruda
 Non mi negar ti prego
 T'amo beata morte
Since no sooner do you bring a heart to life
Than, born for you, it dies
Alas...this is to die a cruel death...and you rejoice
You whose heart is hard
Then deny me not, I pray you
I love you, death of bliss

SOPRANI

Si rinasce nato morto il core
 E voi gioite
 Anima a chi nol può fuggire...ah core stolto
 beltade ...fuggi
 O bellezza fuggilo che non ti prenda
Than born....it dies...a heart... and you rejoice
Since flight is vain...oh, foolish heart
Beauty... rush...
Escape before he catches you!

CONTRALTO

Nasce sì crudele e ria nato morto il core
 E voi gioite anima cruda beata morte
 ah core stolto...fuggi
It is born... so cruel and wicked...
and you rejoice...cruel heart... oh happy death
oh, foolish heart... rush...

BASSO

Nasce morto il core
 E voi gioite... cruda
 ah core stolto
Than it is born....it dies...a heart
... and you rejoice...cruel... oh, foolish heart

FINALE

SOPRANI

...e in rileggendo le proprie note
 ...then, reading over her own lettering

CONTRALTO

...e in rileggendo le proprie note
 ...then, reading over her own lettering

TENORE

...e in rileggendo le proprie note
...then, reading over her own lettering

BASSO

...e in rileggendo le proprie note
...then, reading over her own lettering

TENORE

...e in rileggendo le proprie note
 Si pronto a sospirar...
 Son pronto a sospirar...
 Lasso...solo con i miei sospiri
...then, reading over her own lettering
filled with a new desire..
Ah, at least deny not that I accompany you

SOPRANO I

...concenti?
 Ti consumi? Ah! Alma ch'è tutto foco e tutta sangue...Oh!
 Ma ben arde nel core!
These delightful harmonies
Wherefore dost thou pine? Ah! Soul, aflame and bleeding...Oh!
But doubtless his heart is aflame!

SOPRANO II

Uffa! ...quei vaghi concenti
 De due belliocchi! Perché ti consumi?
 Ma ben arde nel core!
 Arde d'amor alma ch'è tutto foco e tutta sangue...
These delightful harmonies
Within the orbit of those two bright eyes...wherefore dost thou pine?
But doubtless his heart is aflame!
The soul, aflame and bleeding

CONTRALTO

Sei pronto a sospirar torn'al tuo cuore boh?
 Che pianga uffa! Si strugge ma che alma e alma! Oh!
 Alma ch'è tutto foco e tutta sangue...
The more we seek to cure (ugh!)
Filled with a new desire...boh?
The soul, aflame and bleeding

BASSO

...quei vaghi concenti
 De due belliocchi!
 Ancora pronto a sospirar? Uff! D'amor!
 E si duol e si strugge
These delightful harmonies
Within the orbit of those two bright eyes...
But doubtless his heart is aflame! (ugh!)

TENORE

Sangue... mi struggo!
 Di rebb'ardo d'amor...felice?
 D'amor desii...ardenti...ch'io ardo...e moro..
 Ardo avvampo...mi struggo e ardo...
 Accorrete amici
 ...acqua...ah! Io moro!...oh!

Blood...I am consumed!
I am aflame with love...happy?
Burning, amorous desires...I burn... and die
I burn, I blaze...I am consumed and I burn...
Come running friends
...water...ah! I die!...oh!

SOPRANI

Chi vol haver felice il cuore
 son pene e tormenti...chi?...che fa?
 Arde e more? Boh!
 Come avvien che sia...non more..basta!...e mori!
 Ah!... lasciaci...taci o sì!
Whoever wishes to have a happy heart
They are pains and torments...who?...what are you doing?
He burn and die? Boh!
Whatever happens ...will you not die?Die!
Ah! Leave us ...and keep silent o yes!

CONTRALTO

...o anime in amor troppo infelici
 il cuore e lieto...che fai?...oh!
 Arde d'amore!...si?
 More il core...e basta!...che inferno...che noia...
 Uffa!...non more...
 Ahhh...vani...grrr...
 Lasciaci... taci ... sì!
...o hearts that are so unhappy in their love
the happy heart... what are you doing?...oh!
She too is aflame with love!...yes?
Die...the heart...enough!...what a hell...what a bore!
Ugh!...not die...
Ahhh...vain...grrr...
Leave us ...and keep silent ... yes!

TENORE

D'amore...ben arde il cor...d'amor desii ardenti...boh!...uffa!...
 Anco lascia...e basta...non mori? E mori!
 Grr... Lasciaci... che il cor ti s'incenerisca!
With love...doubtless his heart is aflame ... burning, amorous desires...boh!... Ugh!
Allow...enough... will you not die?Die!
Grr.... leave us ...allow your heart to burn to ashes!

BASSO

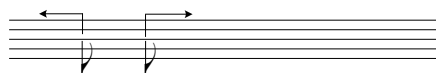
D'amor...ben arde il core..
 Un inferno d'amore...
 Il core more...e lascia!...che noia!..
 Che sia e mori!...grr... Lasciaci... taci ... sì!
With love...doubtless his heart is aflame...
A hell of love....
The heart die.. allow!...that a bore!...
Be that as it may...and die!...grr... leave us ... and keep silent ... yes!

(Translation di Carla Magnan e Roberto Perata)

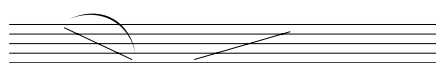
Legenda

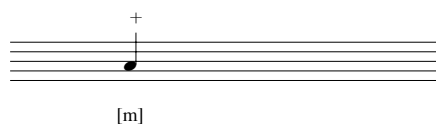
ripetere velocemente ad libitum le parole indicate, intonando la prima nota
quickly repeat ad libitum the indicated words, starting to sing the first note

inspirando - espirando
breathing in - out

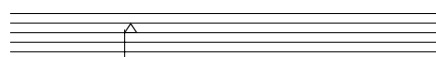

portamento o glissando

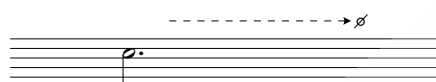

sonorizzazione della [m] (bocca chiusa)
humming [m] with closed mouth

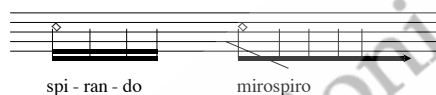
sussurrato intonato
whispered an pitch

cantare progressivamente chiudendo la bocca
sing closing gradually the mouth

recitando (sussurrato) il più veloce possibile ripetendo
 ad libitum le parole indicate
*wispered declamation (whispering)
 as quickly as possible repeating ad libitum the indicated words*

parlato intonato (recitando, non impostato) / sprechensang
spoken an pitch (declamation) / sprchensang

recitando (sussurrato) approssimativamente tre registri /recitando libero (sussurrato)
 per la durata indicata
wispered declamation (whispering) approximately at three different pitches

recitato (intonando la prima nota) il più veloce possibile ripetendo ad libitum le parole indicate
wispered declamation as quickly as possible repeating ad libitum the indicated words

recitando quasi urlato e perentorio
spoken exclamation wispered declamation peremtory and nearly shouting

Durata: 8 minuti ca.
Approximate: 8'

Mentre vi miro...

"parodia amorosa" per quintetto vocale

Carla Magnan

A Prima parte

♩ = 63 - 69

Soprano I
Mi-ro spi-ro so -

Soprano II
Mi-ro spi-ro so - spi -

Contralto
Mi-ro spi-ro so - spi - ro

Tenore
(mi) (mi) Mi-ro spi-ro so -

Basso
(mi) (mi)

S.I.
spi - ro Mi - ro spi - ro

S.II
ro Mi - ro spi - ro

C
Mi - ro spi - ro so - spi -

T
spi - ro

B
(mi) Mi - ro spi - ro

2

S.I. *p* *p*
 Ohi - - - mè Ohi -

S.II *p* *sfz pp* *p*
 so - spi - - - ro Mi-ro spi-ro Mi - - - ro

C *p*
 - - - ro (m) (m) spi - ro

T *p*
 (m) (m) Ohi - - - mè (n) (m)

B *p* *sfz pp* *p* *p*
 so - spi - - - ro Mi-ro spi-ro So - spi so -

6

S.I. *sfz pp* *mp*
 mè Mi-ro spi-ro so - spi - - ro e - mi - -

S.II *sfz pp* *p*
 so - spi so - spi - - - ro mi-ro spi-ro mi - ro *sfz pp*

C *sfz pp*
 mi-ro spi-ro mi - ro_e so - spi - ro mi-ro spi-ro

T *mp* *p*
 oh cor mi - o ohi - - - mè spi - ro

B *sfz pp* *mp*
 spi - - - ro Mi-ro spi-ro ohi - mè

8

S.I. *p*
 ro ohi - - - mè mi - ro e spi - ro

S.II *sfz pp*
 (o) Mi-ro spi-ro spi-ro

C *p*
 ohi - mè mi - ro e spi - ro *liberamente*

T *mp* *mp*
 so - - - spi - - - ro oh! co - r

B *sfz pp* *p*
 Mi-ro spi-ro ohi - - - mè mi - ro so - spi - ro

10

S.I. *p* [o - ch] (m) (m) [och] *p* ohi - mè ohi - mè

S.II [och] (m) *p* ohi - mè ohi - mè

C *mp* mi - ro *p* ohi - mè ohi - mè

T 8 mio men - tre vi mi - - - - ro *p* ohi - mè ohi -

B *mp* *p* vi mi - ro ohi - - - - mè ohi -

13

S.I. *mf* se tan - to_a - ma - te di sen - tir dir *mp* ohi - mè a - - - - ni - ma

S.II *mf* se ta - to_a - ma - te di sen - tir dir *mp* ohi - mè a - - - - ni - ma

C *mf* a - ma - te sen - ti - re a - ni - ma

T 8 *mf* (in evidenza) mè ohi - mè spi - - - - ro

B *mf* *mp* mè a - ma - te sen - ti - - - - re a - - - - ni - ma

15

S.I. *p* do - - - lo - - - ro - - - sa pia - - - -

S.II do - - - lo - - - ro - - - sa

C *p* do - - - lo - - - ro - - - sa pia - - - gne pia - - - gne

T 8 *pp* men - tre vi mi - ro so - spi - - - ro

B *mp* do - - - lo - - - ro - - - sa a - ni - ma

17

S.I. gne so - spi - - - ra

S.II pia - - - - - gne *mp* vi - si - bil -

C e so - spi - ra *p* so - spi - - - - ra *mp* vi - si - bil - men - te

T *mf* vi - si - bil - men - te mi tra - sfor - - - - - quasi sguaiatamente ord.

B do - lo - ro - sa *mp* pia - - - gne e si tra sfor - ma - sfor - ma in

19 *mp* *flessibile*

S.I. vi - si - bil - men - te men - te te - me (e) so - spi - ran - do io che sono il tuo cuore

S.II *mf* men - te vi - si - bil - men - te men - te te - me spi - ran - do (e) so - spi - ran - do

C vi - si - bil - men - te *mf* si - bil - men - te men - tre vi mi - ro r - o

T *mf* - - - - mo mi - sfor - mo e mo - ro ro r o - so

B *mf* men - te vi - si - bil - men - te e men - te cor mi - ro

21 *mf* * *vibrando*

S.I. il cuo - (o) co - - - - - r

S.II il cuo - re *p* [u] - [o] [e] *mf* sos - spi - ran - do il cuo - - - re

C sos - pi - ran - do *mp* il tu - o cuo - o *mf* il tu - o cuo -

T *mf* in falsetto *mf* sfor - - - - om - - - - (m) in vo - - - - - i

B *flessibile* *mf* oh che se tu se' il cor mio mi - o o co - re mio

* quasi cuoco