

EL VUELO DE ÍCARO

Música para el eros barroco

La Grande Chapelle

Anne Cambier - Stytse Buwalda - Hervé Lamy

Kate Ashby - Pau Bordas

Àngel Recasens, director

EL VUELO DE ÍCARO

Música para el eros barroco

La Grande Chapelle

Anne Cambier, *soprano*

Kate Ashby, *soprano*

Sytse Buwalda, *contratenor*

Hervé Lamy, *tenor*

Pau Bordas, *bajo*

Bart Coen, *flautas de pico*

Koen Dieltiens, *flautas de pico*

Freek Borstlap, *vihuela de arco*

Gail Ann Schroeder, *vihuela de arco*

Nicholas Milne, *vihuela de arco*

Margaret Urquhart, *violón*

David van Ooijen, *guitarra y tiorba*

Michèle Claude, *percusión*

Àngel Recasens, *director*

El vuelo de Ícaro

Música para el eros barroco

1. Oigan los que amantes viven	Manuel Correa	5:24	p. 30
ALAS DE CERA			
2. ¿Qué me aconsejas, Amor?	Anónimo	5:30	p. 32
ÍCARO			
3. Pensamiento dichoso (dúo)	Mateo Romero	3:44	p. 32
4. Aunque maten tristezas	Anónimo	5:46	p. 34
5. Tocata de mano izquierda. 5.º tono (<i>instrumental</i>)	Joan Baptista Cabanilles	2:52	
EL SOL			
6. Esto es amor, quien lo probó lo sabe	Anónimo	4:17	p. 36
7. Siempre pintan a Ícaro	Manuel Machado	3:12	p. 36
EL VUELO			
8. Atiende, mariposa	Anónimo	3:50	p. 38
9. ¿Para qué quiero la vida?	Manuel Correa	4:09	p. 40
10. Por hacer mudanzas Gila	Bernardo Murillo	4:11	p. 40
11. Tres versillos de segundo tono (<i>instrumental</i>)	Anónimo	1:42	
12. No me le recuerde el aire	Anónimo	6:52	p. 42
13. Vuelo de amor	Sebastián Durón	4:27	p. 44
LA CAÍDA			
14. Derrita el Sol las atrevidas alas	Anónimo	8:04	p. 46
15. Tiento de falsas. 1.º tono (<i>instrumental</i>)	Joan Baptista Cabanilles	2:30	

El vuelo de Ícaro

Música para el eros barroco

Amor y muerte son los dos hilos con los que se tejen todos y cada uno de nuestros días. Sin embargo, mientras buscamos la inmortalidad, del amor nadie quiere librarse. Pero además del telar, Eros y Tánatos comparten, también, el uso de múltiples máscaras con las que sorprendernos en medio de nuestros afanes, y, en no pocas ocasiones, pautan, al unísono, el destino final de una vida. Los poetas del barroco fueron quienes mejor supieron extremar su pluma para escribir los versos más conmovedores sobre ambas constantes humanas, aunque muy especialmente, sobre el amor. Y, dentro de este período, el barroco hispánico fue el que, con excepcional sutileza, convirtió, por un lado, la poesía en un juego de ingenio y de vívida pasión contenida por un arte de la dificultad con el que se aspiraba a sorprender todos los sentidos del hombre; y, por otro lado, fue el que moldeó con incuestionable belleza una de esas máscaras compartidas por Eros y Tánatos: la máscara de Ícaro. Nuestros poetas barrocos hicieron posible que la corta historia del joven hijo de Dédalo, que por no escuchar los consejos del padre, con osadía, se aproxima al sol, mudando su vuelo de libertad en muerte, se convirtiera en el mito por excelencia del inmortal *argumento de amor*—como lo llamó Fernando de Herrera— de la poesía áurea. Ícaro, por lo tanto, pasó a ser el mito del ascenso y la caída, la

máscara de un yo lírico al que el amor lo ascendía siempre a los cielos, como lo despeñaba al dolor y al sufrimiento. En definitiva, en el reino de la poesía, Ícaro quedó transformado en el mito del eros barroco, con cuya alusión los poetas lograron referir todo el destino del hombre.

Los protagonistas de la poesía amorosa de la Edad de Oro son la dama y el yo lírico. Ella se caracteriza por su extraordinaria belleza, cumplida en un rostro de piel blanca, cabello rubio, ojos claros (aunque en el romancero lírico empiezan a ser frecuentes las damas de cabello y ojos oscuros), labios rojos, dientes menudos y blancos, según dictaba la tópica *descriptio puellae*. En cambio, muy a menudo, los elementos concretos que conforman su topografía dejan lugar a los elementos preciosos y esenciales con los que son comparados: el oro, la luz, el fuego y el mar en lugar del cabello (rubio, largo y ondulado); el fuego, un incendio, el sol, las estrellas en lugar de sus ojos (por donde «salen espíritus vivos y encendidos / y siendo por mis ojos recibidos, / me pasan hasta donde el mal se siente», como escribió Garcilaso en su soneto VIII); el coral, la grana, la púrpura en lugar de la boca (siempre encarnada); la nieve en lugar de la piel; y el sol, la luz y el cielo en lugar de la propia dama porque todo eso es lo que significa para el yo poético, a quien, después de enamorarlo con su singular y memorable belleza, desdeña con su otro rasgo que la caracteriza: la crueldad, el perfil de su etopeya.

The Flight of Icarus Music for the Baroque Eros

Love and death are the two threads with which each and every one of our days is woven. Yet, though we seek to avoid death, no one wants to escape from love. Eros and Thanatos also share, besides weaving, the use of numerous guises with which to catch us unawares in the midst of our toils; and they work together on not a few occasions to plot the final destiny of one's life. On these two enduring themes of human existence, especially on the subject of love, the poets of the Baroque Age wielded their pens with the utmost skill, writing their most poignant verses. And in this period, it was the Spanish Baroque writers who with exceptional subtlety turned poetry into a game of wit and lively passion, restrained by a complex art with which they aimed to astonish all the human senses; and it was these same poets who gave form, with unquestionable beauty, to one of the masks shared by Eros and Thanatos: the mask of Icarus. Our Baroque poets made it possible to turn the brief tale of Daedalus's foolhardy son (who because he did not heed his father's counsels, risked drawing too near to the sun, and changed his flight to freedom into death) into Golden Age poetry's quintessential myth about love, or as Fernando de Herrera called it, the immortal "argument of love." Icarus's story consequently became the myth of ascent and fall, the

mask of a poetic "I" whom love repeatedly raised to heaven, only to cast him headlong into pain and suffering. Ultimately, in the realm of poetry, Icarus's tale became *the* myth of Baroque Eros, and with an allusion to it, poets managed to summarize man's whole destiny.

The protagonists of love poetry in the Golden Age are the poetic "I" and the lady. She is characterized by extraordinary beauty, which, as required by the topos *descriptio puellae*, consists of a fair complexion, blond hair, light-colored eyes (although in the literature of lyrical ballads, a lady with dark hair and eyes begins to appear frequently), red lips, and small white teeth. Often, however, the specific elements that make up her description are replaced by the precious or essential elements with which those traits are compared: gold, light, fire, and the sea: gold instead of hair (long, curling blond hair); fire, a conflagration, the sun, or stars instead of eyes (from which "lively, burning spirits emanate, / and when they are received by my eyes, / they pass through me to the place where the pain is felt," as Garcilaso wrote in his sonnet VIII); coral, scarlet, purple instead of mouth (always red); snow instead of skin; the sun, light, and heaven instead of the lady herself, because all of this is what she signifies for the poetic "I," whom, after causing him to fall in love with her singular and memorable beauty, she spurns with the other trait that characterizes her: cruelty, the salient feature of her ethical makeup.

1. Oigan los que amantes viven

¡Oigan, sientan, miren, sepan!
Oigan los que amantes viven;
sientan los que pasan viendo;
miren los que dichas gozan;
sepan los que pasan celos:

*¡oigan y sientan,
miren y sepan
que en amor son bonanzas
aun las tormentas!*

¡Luces, almas, cielos, vidas!
Luces vi de una hermosa;
almas le ofreció el deseo;
cielos pronunció el semblante;
vidas conseguí muriendo:
todo lo venció mi dueño.

¡Agua, fuego, viento, rayos!
Agua tributan mis ojos;
fuego se encierra en mi pecho;
viento se ve en mi esperanza;
rayos adora mi afecto:
todos contra mí los veo.

¡Muero, vivo, peno, lloro!
Muero de aquello que vivo;
vivo del dolor que muero;
peno por glorias que adoro;
lloro por lo que me alegro:
todos son de amor efectos.

1. Hear, those of you who are in love

Hear, feel, look, learn!
Hear, those of you who are in love;
feel pity, those of you who see love's pains only in passing;
look, those of you who are fortunate in love;
learn, those of you who suffer from jealousy.

*Hear and feel,
look and learn
that in matters of love,
even storms of passion are fair weather.*

Lights, souls, heavens, lives!
Lights that are the eyes of a beautiful woman are what I saw;
souls were offered to her by my desire;
heavens are what her face promised;
lives are what I gained by dying;
All - I see all of them against me!

Water, fire, wind, lightning!
Water of tears are what I offer her in tribute;
fire is enclosed in my breast;
wind appears to be the substance of my hope;
lightning are what my affection worships:
All - I see all of them against me!

I die, I live, I suffer, I weep!
I die of that in which I live;
I live by the sorrow from which I am dying;
I suffer like a damned soul for the glories that I adore;
I weep for that which gives me joy;
all are the effects of love.

1. Qu'écoutent ceux qui vivent en amants

Qu'ils écoutent, éprouvent, observent, apprennent !
Qu'écoutent ceux qui vivent en amants ;
qu'éprouvent ceux qui restent spectateurs
qu'observent ceux qui goûtent le bonheur
qu'apprennent ceux qui sont par trop jaloux :

*Qu'ils écoutent et éprouvent
qu'ils observent et apprennent
car en amour la mer est calme
même durant les tempêtes !*

Eclats, âmes, cieus et vies !
Eclats entr'aperçus d'une beauté ;
âmes dont lui fit cadeau le désir ;
cieus que prononça son visage ;
vies obtenues en mourant :
mon maître a tout vaincu.

Eau, feu, vent, éclairs !
Eau que versent mes yeux en tribut ;
feu brûlant enfermé en mon sein ;
vent que l'on voit dans mes espoirs ;
éclairs idolâtres par mon attachement :
tous m'apparaissent comme des ennemis.

Je meurs, je vis, je souffre, je pleure !
Je meurs de ceci par quoi je vis ;
je vis de la douleur dont je meurs ;
je souffre des béatitudes que j'adore ;
je pleure de ce qui me réjouit :
tous sont des effets de l'amour.

1. Höret ihr, die ihr liebend lebet

Höret, fühlet, schauet, wisset!
Höret, ihr, die ihr liebend lebet;
fühlet, die ihr sehend ziehet;
schauet, ihr, die ihr Freuden genießt;
wisset, ihr, die ihr Eifersucht erleidet:

*Höret und fühlet,
schauet und wisset,
daß in der Liebe ginst'ge Winde
sogar die Gewitter sind.*

Lichter, Seelen, Himmel, Leben!
Lichter sah ich einer Schönheit;
Seelen bot ihr das Verlangen;
Himmel verkündete das Anditz;
Leben erlangt' ich sterbend:
alles besiegte mein Herr.

Wasser, Feuer, Winde, Blitze!
Wasser zollen meine Augen;
Feuer schließt sich ein in meiner Brust;
Winde siehet man in meinem Hoffen;
Blitze vergöttert mein Affekt:
alle gegen mich ich seh'.

Ich sterbe, lebe, leide, weine!
Sterbe, woran ich lebe;
lebe vom Schmerz, daß ich sterbe;
leide an Wonnen, die ich vergöttere;
weine, worüber ich mich freue:
all das sind Folgen der Liebe.

Jacob Peter GOWY. *La caída de Ícaro*, 1636–1638. Óleo sobre lienzo. 195 x 180. Sobre un boceto de Peter Paul RUBENS. Derechos reservados © Museo Nacional del Prado (Madrid)

Ilustraciones / illustrations / Illustrationen

p. 2. Hans BOL (dibujante). [*Paysage sur la escena de la caída de Ícaro*]. Estampa: aguafuerte y buril. S.I., segunda mitad del siglo XVI. Difiere del cuadro de Hans BOL (1534–1593) conservado en el Museo Mayer van den Bergh de Amberes. Madrid, Biblioteca Nacional.

p. 6. Otto van VEEN (dibujante). *La virtud consiste en el medio*. Estampa: aguafuerte y buril. Otto van VEEN [Otho VAENIUS], *Theatro moral de la vida humana, en cien emblemas; con el Enchiridion de Epicteto, Ec. y la tabla de Ceibes, filosofo Platónico*, Bruselas, Francisco Foppens, 1672, p. 21. Madrid, Biblioteca Nacional.

p. 12. Luca GIORDANO (pintor), C. G. SCHULTZE (grabador). *El amor instruido por la sabiduría*. Estampa: buril. S.I., s.d. Madrid, Biblioteca Nacional.

p. 18. Michelangelo Merisi, CARAVAGGIO (pintor), Theodor VERKRUIS (grabador). [*Amor dormido*], 1608. Estampa: buril. S.I., entre 1707 y 1726? Según el cuadro de Caravaggio conservado en el Palazzo Pitti de Florencia (del que existe una copia –quizás original– en Indianápolis). Estampa invertida respecto al original. Madrid, Biblioteca Nacional.

p. 24. Martin de VOS (dibujante), Raphael SADELER I (grabador). *Amor. Dum mihi... eram*. Estampa: buril. S.I., 1591. Madrid, Biblioteca Nacional.

© Autorización de la Biblioteca Nacional (Madrid)

Jacob Peter GOWY. *The Fall of Icarus*, 1636–1638. Oil on canvas. 195 x 180. After a sketch by Peter Paul RUBENS. All rights reserved © Prado Museum (Madrid)

Hans BOL (artist). [*Landscape with the Fall of Icarus*]. Engraving: etching with burin. N.p. second half of the 16th century. Differs from the painting by Hans BOL (1534–1593) conserved at the Mayer van den Bergh Museum, Antwerp. Madrid, Biblioteca Nacional.

Otto van VEEN (artist). *Virtue is in the middle*. Engraving: etching with burin. Otto van VEEN [Otho VAENIUS], *Theatro moral de la vida humana, en cien emblemas; con el Enchiridion de Epicteto, Ec. y la tabla de Ceibes, filosofo Platónico*, Bruxelles, Francisco Foppens, 1672, p. 21. Madrid, Biblioteca Nacional.

Luca GIORDANO (painter), C. G. SCHULTZE (engraver). *Love taught by Wisdom*. Engraving: burin. N.p., n.d. Madrid, Biblioteca Nacional.

Michelangelo Merisi, CARAVAGGIO (painter), Theodor VERKRUIS (engraver). [*Love asleep*], 1608. Engraver: burin. N.p., between 1707 and 1726? After a painting by Caravaggio conserved at the Palazzo Pitti, Florence (of which there is a copy –perhaps original– in Indianapolis). The engraving has been inverted with respect original. Madrid, Biblioteca Nacional.

Martin de VOS (artist), Raphael SADELER I (engraver). *Amor. Dum mihi... eram*. Engraving: burin. N.p., 1591. Madrid, Biblioteca Nacional.

© Authorised by the Biblioteca Nacional (Madrid)

Jacob Peter GOWY. *La chute d'Ícaro*, 1636–1638. Huile sur toile. 195 x 180. D'après une esquisse de Pierre Paul RUBENS. Tous droits réservés © Musée du Prado (Madrid)

Hans BOL (dessinateur). [*Paysage avec la scène de la chute d'Ícaro*]. Gravure : eau-forte et burin. S.I., seconde moitié du XVIème siècle. Elle diffère du tableau de Hans BOL (1534–1593) conservé au Musée Mayer van den Bergh d'Anvers. Madrid, Biblioteca Nacional.

Otto van VEEN (dessinateur). *La vertu est au milieu*. Gravure : eau-forte et burin. Otto van VEEN [Otho VAENIUS], *Theatro moral de la vida humana, en cien emblemas; con el Enchiridion de Epicteto, Ec. y la tabla de Ceibes, filosofo Platónico*, Bruxelles, Francisco Foppens, 1672, p. 21. Madrid, Biblioteca Nacional.

Luca GIORDANO (peintre), C. G. SCHULTZE (graveur). *L'amour instruit par la sagesse*. Gravure : burin. S.I., s.d. Madrid, Biblioteca Nacional.

Michelangelo Merisi dit Le CARAVAGE (peintre), Theodor VERKRUIS (graveur). [*L'amour endormi*], 1608. Gravure : burin. S.I., entre 1707 et 1726? D'après le tableau du Caravage conservé au Palazzo Pitti de Florence (il en existe une copie –peut-être originale – à Indianapolis). Gravure inversée par rapport à l'original. Madrid, Biblioteca Nacional.

Martin de VOS (dessinateur), Raphael SADELER I (graveur). *Amor. Dum mihi... eram*. Gravure : burin. S.I., 1591. Madrid, Biblioteca Nacional.

© Avec l'autorisation de la Biblioteca Nacional (Madrid)

Jacob Peter GOWY. *Sturz des Ikarus*, 1636–1638. Ölgemälde auf Leinen. 195 x 180. Nach einer Skizze von Peter Paul RUBENS. Alle Rechte vorbehalten © Museo del Prado (Madrid)

Hans BOL (Zeichner). [*Landschaft mit dem Sturz des Ikarus*]. Gravierung: Radierung und Stichel. S.I., Zweite Hälfte vom 16. Jahrhundert. Unterscheidet sich von Hans BOLs Bild (1534–1593) Aufbewahrt im Mayer van den Bergh-Museum in Antwerpen. Madrid, Nationalbibliothek.

Otto van VEEN (Zeichner). *Die Tugendhaftigkeit ist in der Mitte*. Gravierung: Radierung und Stichel. Otto van VEEN [Otho VAENIUS], *Theatro moral de la vida humana, en cien emblemas; con el Enchiridion de Epicteto, Ec. y la tabla de Ceibes, filosofo Platónico*, Brüssel, Francisco Foppens, 1672, p. 21. Madrid, Nationalbibliothek.

Luca GIORDANO (Maler), C. G. SCHULTZE (Graveur). *Die Liebe von der Weisheit gelehrt*. Gravierung: Stichel. S.I., S.d. Madrid, Nationalbibliothek.

Michelangelo Merisi, CARAVAGGIO (Maler), Theodor VERKRUIS (Graveur). [*Die schlafende Liebe*], 1608. Gravierung: Stichel. S.I., zwischen 1707 – 1726? Nach dem im Palazzo Pitti in Florenz aufbewahrten Bild von Caravaggio (von dem es in Indianapolis eine Kopie gibt, die auch ein Original sein könnte). Spiegelbildliche Gravierung. Madrid, Nationalbibliothek.

Martin de VOS (Zeichner), Raphael SADELER I (Graveur). *Amor. Dum mihi... eram*. Gravierung: Stichel. S.I., 1591. Madrid, Nationalbibliothek.

© Mit der Genehmigung von der Nationalbibliothek (Madrid)