

L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato

Georg Friedrich Händel

Mark Morris Dance Group

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

L' Allegro, il Penseroso ed il Moderato

Oda pastoral, basada en poemas de John Milton y con arreglos de Charles Jennens
Estrenada el 23 de noviembre de 1988 en el Teatro de la Monnaie, Bruselas

Coreógrafo	Mark Morris
Directora musical	Jane Glover
Escenógrafa	Adrianne Lobel
Figurinista	Christine Van Loon
Iluminador	James F. Ingalls
Director del coro	Andrés Máspero

Sopranos	Sarah-Jane Brandon Elizabeth Watts
Tenor	James Gilchrist
Bajo	Andrew Foster-Williams

Clave	Colin Fowler
-------	---------------------

Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real

Obertura del *Concerto grosso en Sol Mayor, op. 6, nº 1*

A tempo giusto / Allegro

Selección de arias y recitativos de *L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato*

Duración aproximada:

Parte I: 55 min.

Pausa de 20 min.

Parte II: 45 min.

1, 2, 3, 4, 5, 6 de julio de 2014

20.00 horas; domingo, 18.00 horas

L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato ©1988 Discalced, Inc.

Mark Morris Dance Group

Mark Morris Dance Group interpreta de manera habitual las obras de Mark Morris en los más prestigiosos escenarios y festivales internacionales. Fundada en 1980, la compañía ofreció su primera actuación ese mismo año en Nueva York. Ocho años después fue invitada a convertirse en la compañía nacional de danza de Bélgica, y pasó tres años como conjunto residente en el Théâtre Royal de la Monnaie de Bruselas. En 1991 regresó a los Estados Unidos convertida en una de las mejores compañías de danza a nivel internacional. Desde 1996 actúa solamente con música en directo, lo que le ha permitido colaborar con numerosos músicos, orquestas y compañías de ópera de todo el mundo. El Mark Morris Dance Center abrió sus puertas en 2001 en Brooklyn, Nueva York, para servir de sede a la compañía, ofrecersalas de ensayo a la comunidad de danza, desarrollar programas de enseñanza de niños y adultos de la localidad y ofrecer clases de danza a estudiantes de cualquier edad.

Para ver las biografías de los bailarines y los diseñadores ver: www.mmdg.org

Chelsea Lynn Acree
Sam Black
Brandon Cournay
Rita Donahue
Zach Enquist*
Domingo Estrada, Jr.
Julie Fiorenza
Benjamin Freedman
Lesley Garrison
Lauren Grant
Jennifer Jones*
Max King
Brian Lawson
Aaron Loux
Laurel Lynch

Stacy Martorana
Claudia MacPherson
Dallas McMurray
Maile Okamura
Brandon Randolph
Nicole Sabella*
Billy Smith
Utafumi Takemura
Noah Vinson
Nicholas Wagner
Jenn Weddel
Michelle Yard

*Suplente

In memoriam Gerard Mortier

El presente espectáculo, así como tantos otros de danza, música y ópera, nunca hubieran sido posibles sin el empeño y el compromiso del valeroso Sr. Mortier. Para él, la exigencia de una expresión artística honesta y directa de la máxima calidad era innegociable. Poseía un fino instinto para descubrir nuevos proyectos y propiciar fértiles e inesperadas colaboraciones entre artistas que conocía y respetaba. Su vida y la de los que le admirábamos estuvo marcada por sus firmes valores estéticos y por sus profundos análisis intelectuales. Fue un amigo, y le echamos de menos.

Mark Morris

La gira del Mark Morris Dance Group en el Teatro Real de Madrid es posible gracias al apoyo de

Mark Morris

Director artístico y coreógrafo

Nacido en 1956 en Seattle, Washington, formó la compañía Mark Morris Dance Group en 1980, y desde entonces ha creado más de ciento cincuenta obras. Reconocido sobre todo por el prestigio de sus trabajos coreográficos, es igualmente requerido como director de orquesta. Su refinada sensibilidad musical y su “indesmayable dedicación a la música” (*The New Yorker*) le han reportado numerosos galardones, como el premio Samuel H. Scripps/American Dance Festival en 2007, el Leonard Bernstein a los logros de toda una vida en 2010 y el Benjamin Franklin a la creatividad en 2012. Actualmente es director musical del Festival de música de Ojai.

Jane Glover

Directora musical

Licenciada por la Universidad de Oxford y doctorada en ópera veneciana del siglo XVII, ostenta varios títulos honoríficos de diferentes universidades. Entre 1981 y 1985 fue directora musical de las óperas en gira del festival de Glyndebourne, y entre 1984 y 1991, directora artística de los London Mozart Players. Entre 1990 y 1995 fue miembro del Board of Governors de la BBC y en 2003 recibió la Orden del Imperio Británico. Es directora de ópera en la Royal Academy of Music de Londres y directora musical del Music for the Baroque de Chicago. Ha sido invitada por la Royal Opera House y la English National Opera, así como por los festivales de Glyndebourne y Wexford, el Teatro de La Fenice, la Berliner Staatsoper, la New York City Opera y la Ópera de Australia, entre otros teatros. En su repertorio habitual incluye obras de Monteverdi, Händel y Britten, quien guió su carrera musical y cuyas composiciones dirige frecuentemente.

Sarah-Jane Brandon

Soprano

Ganadora del concurso Kathleen Ferrier en 2009, esta soprano, que participó en el proyecto de jóvenes cantantes del festival de Salzburgo en 2011, ha actuado ya con cantantes de la categoría de Plácido Domingo en la Scala de Milán, y con directores como Sir Roger Norrington, Ivor Bolton, Kurt Masur y Bernard Haitink en los principales escenarios de ópera y salas de concierto, ya que su repertorio abarca tanto recitales como ópera (ha cantado el papel de Micaela de *Carmen* en la Deutsche Oper de Berlín; la Contessa de *Le nozze di Figaro* en Glyndebourne; Pamina en una nueva producción de *Die Zauberflöte* en Niza; y Desdémona de *Otello* en la Ópera de Ciudad del Cabo, entre otros). Recientemente, ha grabado la edición completa de canciones de Poulenc acompañada por Graham Johnson. En 2010 estrenó *L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato* en la English National Opera.

Elizabeth Watts

Soprano

Aplaudida por la crítica de su país, esta soprano británica estudió arqueología antes de ingresar en el Royal College of Music en Londres. Ganadora del premio Kathleen Ferrier en 2006 y del Rosenblatt Recital Song en 2007, pasó a ser miembro del programa de jóvenes cantantes de la English National Opera, donde interpretó el papel de Papagena (*Die Zauberflöte*), Barbarina (*Le nozze di Figaro*) y La Música y La Esperanza (*L'Orfeo*), entre otros. Actualmente es artista residente en el Southbank Centre de Londres y beneficiaria de la beca Berletti-Buitoni Trust. Su repertorio incluye a autores tan diversos como Mozart, Händel, Mahler, Bach y Bruckner, y ha participado en los festivales de Aldeburgh, Hardanger (Noruega) y Bad Kissinger (Alemania).

James Gilchrist

Tenor

Estudió y practicó la medicina hasta 1996, fecha en la que decidió dedicarse por completo a la música. Entre otros papeles ha interpretado Quint (*Turn of the Screw*), Ferrando (*Così fan tutte*) y Scaramuccio (*Ariadne Auf Naxos*). De sus conciertos recientes destacan *L'enfance du Christ*, de Berlioz, con Sir John Elliot Gardiner, *The Knot Garden*, de Tippet, con Sir Andrew Davis, y el *Requiem* de Mozart, con la Sinfónica de Seattle. Habitual de los escenarios de Nueva York, París, Londres, San Francisco o Berlín, es considerado uno de los más notables intérpretes händelianos del momento. En España ha cantado junto a la Orquesta Nacional, y en la presente temporada, en el Teatro Principal de Santiago de Compostela en un recital con obras de Britten.

Andrew Foster-Williams

Bajo

Este barítono británico estudió en la Royal Academy of Music, de la que actualmente es miembro. En su repertorio incluye los papeles de Lohengrin, Don Giovanni, Tamerlano, Fidelio, Peter Grimes, Werther y Armide, que ha interpretado en escenarios como la Ópera de Lyon, la Netherlands Opera, La Fenice o en los festivales de Beaune (Francia) o Lanaudière (Canadá). Ha cantado en recitales junto a formaciones musicales como la Nueva York Philharmonic Orchestra, la Salzburg Mozarteum Orchestra, Les Talents Lyriques, la Concertgebouw Orchestra o la Academy of Ancient Music, y ha sido dirigido por maestros de la categoría de Sir Colin Davis, Paul McCreesh, Christophe Rousset, Andrew Manze o Hervé Niquet.

Teatro Real

DANZA

ABONOS 14/15

Las grandes compañías te esperan.
Abónate y descúbrelas desde solo 33 euros.

Víctor Ullate Ballet
El año del búho DICIEMBRE 2014 - ENERO 2015

Ballet de Hamburgo
Death in Venice MARZO 2015

Nederlands Dans Theater
Schmucht / Schmetterling JULIO 2015

www.teatro-real.com

Colabora:

LOEWE
FUNDACIÓN

L' Allegro, il Penseroso ed il Moderato

Georg Friedrich Händel

Oda pastoral, basada en poemas de John Milton (1608-1674),
con arreglos de Charles Jennes (1700-1773)

PRIMERA PARTE

L' Allegro

Accompagnato

Así pues, odiada Melancolía
Del diablo y las tinieblas nacida
En algún rincón del infierno
Entre horribas siluetas y alaridos y visiones
profanas
Encuentra alguna celda vulgar,
Donde la Oscuridad amenazadora extiende
sus alas posesivas
Y el Cuervo de la noche canta;
Allí bajo las sombras de Ébano, y rocas
erosionadas,
Tan maltrechas como tus Puertas,
En el oscuro desierto Cimmerio, vive para
siempre.

Il Penseroso

Accompagnato

Así pues, vanas Alegrías engañosas,
Residid en mentes enfermas,
Y poseed extravagancias felices con siluetas
estridentes,
Tan gruesas e incontables
Como las motas que habitan los Rayos de
Sol,
O los más semejantes sueños escandalosos
Los veleidosos mercenarios del tren de
Morfeo.

L' Allegro

Aire

Ven, tu Diosa honesta y libre,
Al cielo de la diosa Eufrosina;
Y por los hombres Mirtha curadora de
corazones,
A la que la encantadora Venus, en el
nacimiento,
Con dos Gracias Hermanas más,
Al Baco de Hiedra Coronado soportó.

Il Penseroso

Aire

Ven pronto, Diosa, sabia y sagrada;
Ave, divinísima Melancolía,
De rostro santo demasiado brillante
Para sacudir el sentido de la vista humana;
Tú Virgen de pelo castaño y largo pasado,
Para hastío del solitario Saturno.

L' Allegro

Aire

Ven rauda ninfa, y trae contigo
Alegria y jovialidad,
Chistes y quejas y absurdas tretas,
Asentimientos y adulaciones y sonrisas
encubiertas,
Besa la mejilla de Hebe
Y ama vivir en mejillas sonrosadas;
Bromea, riete de la arrugada Preocupación,
Ríe a carcajadas, sujetándola por ambos
lados.

Coro

Ven rauda ninfa, y trae contigo
Alegria y jovialidad,
Bromea, riete de la arrugada Preocupación,
Ríe a carcajadas, sujetándola por ambos
lados.

L' Allegro

Aire

Ven y danza desplazándote
Sobre tus ligeros pies.

Coro

Ven y danza desplazándote
Sobre tus ligeros pies.

Il Penseroso

Accompagnato

Ven, Monja pensativa, devota y pura,
Sobria, firme y recatada;

En atuendo de tinte oscuro,
Emerge seguida de majestuoso cortejo.

Arioso

Ven, pero mantén tu aire de dignidad y
atención,
Con paso regular y andar meditabundo;
Y parece conversar con el cielo,
Con el espíritu embelesado asentado en tus
ojos.

Accompagnato

Allí detenido en sagrada pasión,
Olvidado de ti mismo te convertiste en
mármol, hasta que
Con una triste mirada plomiza
Clavas los ojos en la tierra con la misma
rapidez.

Arioso

Y se une a tu Paz y Calma,
Sobrio ayuno, aquel a menudo disfruta de la
dieta de los dioses,
Y oye a las Musas, reunidas en círculo,
Cantar y dar vueltas alrededor del altar de
Júpiter.

Coro

Y se une a tu Paz y Calma
Sobrio ayuno, aquel a menudo disfruta de la
dieta de los dioses,

L'Allegro

Recitativo

Así pues, odiada Melancolía
En el oscuro desierto Cimmerio, vive para
siempre.
Ven rauda ninfa, y trae contigo
A la ninfa de la montaña, la dulce Libertad.
Y si te rindo el honor que mereces,
Mirtha, admíteme con los tuyos.

Aire

Mirtha, admíteme con los tuyos.
Para vivir con ella y vivir contigo.
Libre entre placeres no reprobados;
Para oír como la alondra emprende el vuelo,
Y su canto rompe la oscuridad de la noche;
Para que venga después, a pesar del dolor,
A desearme buenos días en mi ventana.
Mirtha, admíteme con los tuyos.

Il Penseroso

Accompagnato

Primero, y principal, con alas doradas,

Con la Visión del querubín me obsequia;
Y el Silencio mudo nos acompaña siempre,
Pero el Ruiseñor nos regalará una canción,
En su más dulce y triste trance,
Suavizando la cruel y salvaje Noche.

Aire

Dulce pájaro, que ignoras el ruido de la
locura,
¡Más musical, más melancólico!
A ti, cantor, a menudo entre los bosques,
Te cortejo para oír tu canto en vísperas.
O, añorándote, camino sin ser visto
En la hierba seca y bien cortada,
Para contemplar la luna errante
Deambulando cerca de su más alto atardecer.
Dulce pájaro...

L'Allegro

Recitativo

Y si te rindo el honor que mereces,
Mirtha, admíteme con los tuyos.

Aire

Mirtha, admíteme con los tuyos.
Para oír a los perros y el cuervo
Alegremente despertar a la perezosa mañana,
Desde el lado de una colina cubierta de
escarcha
Atravesando con retrueno estridente el gran
bosque.

Il Penseroso

Aire

A menudo, sobre un pequeño montículo,
Se oye desde la distancia la orden de Retiro,
Sobre alguna orilla rodeada de agua,
Oscilando lentamente, con bramar silencioso;
O, si el aire no lo permite,
Algún lugar todavía aislado servirá,
Donde las brasas ardiendo, a través de la
estancia,
Enseñan a la luz como ocultar la tristeza.

Aire

Lejos de todos los espacios de Mirtha,
Salvo el grillo de la chimenea,
O el encanto somnoliento del portero,
Para proteger las puertas del peligro de la
noche.

L'Allegro

Recitativo

Y si te rindo el honor que mereces,
Mirtha, admíteme con los tuyos.

Aire

Déjame rondar, invisible
Para los olmos de los setos, sobre las lomas
verdes:
Allí el labrador, al alcance de la mano,
Silba sobre la tierra,
Y la lechera canta despreocupada,
Y el segador afila su guadaña,
Y cada pastor cuenta su relato
Bajo el espinillo blanco del valle.

II Moderato

Aire

Cada acción traerá una gracia nueva
De orden, medida, tiempo y lugar;
Hasta que la Vida eleve la importante
estructura
en la proporción debida hasta los cielos.

I. Allegro

Accompagnato

Montañas, en cuyo seno yermo
Las nubes laboriosas a menudo reposan;
Los campos adornan con coloreadas
margaritas,
Arroyuelos y anchos ríos.
Ve torres y almenas,
A salvo en lo alto de los árboles.

Aire

O deja que las alegres campanas repiquen,
Y que el despreocupado violín suene
Para muchos jóvenes y doncellas
Bailando a la sombra de ramas entrecruzadas.

Coro

Y jóvenes y viejos vienen a jugar
En un soleado día de fiesta,
Hasta que la luz del día se desvanezca,
Y así, acabado el día, se acuestan
Y con el susurro de los vientos pronto les
vence el sueño.

SEGUNDA PARTE

II Penseroso

Accompagnato

Así pues, vanas Alegrías engañosas,
Hijos de la Locura sin Padre criados
Cuán poco mejorasteis,
O llenad la mente fija con vuestros juguetes
¡Oh! Deja que mi lámpara, a media noche,
Pueda verse desde lo alto de una torre
solitaria,
Donde yo pueda a menudo observar al Oso

Con el tres veces grande Hermes, o
El espíritu de Platón para desvelar
● Qué mundos o vastas regiones posee
La mente inmortal que había abandonado
Su mansión en su prisión carnal.

Aire

A veces deja a la espléndida Tragedia
Cubierta con manto real venir imperiosa,
Presentando a los reyes de Tebas o del
Peloponeso,
O el relato de la divina Troya;
O que, aunque raro, de época posterior
Ennoblecio los zapatos del gran actor.

Recitativo

Así, la Noche suele verme en tu
insignificante camino
Hasta que la indeseada Mañana aparezca.

I. Allegro

Solo

Me placen entonces las ciudades pobladas,
Y el canturreo de hombres atareados.

Coro

Nos placen entonces las ciudades pobladas,
Y el canturreo de hombres atareados.
Donde multitudes de caballeros y barones
destacan,
Se muestra en torneos cortesanos vestidos
En ropas para los tiempos de paz.
Con numerosas damas, cuyos ojos iluminados
Ejercen influencia y juzgan sobre el premio
Al ingenio, o a las armas, mientras ambos
luchan
Por ganarse el favor de aquella a la que todos
loan.
Ciudades pobladas...

Aire

Allí dejan que Himeneo pueda aparecer
En vestido de color azafrán, de tono claro
Y la pompa, la fiesta y el jolgorio,
Con máscara, y antiguo esplendor;
Son las vistas que los poetas juveniles sueñan
En noches de verano cerca del riachuelo
encantado.

II Penseroso

Accompagnato

Yo, cuando el sol empieza a apuntar
Mostrando sus luminosos rayos, voy con mi
diosa
Por caminos arcados de bosquecillos oscuros,

Y sombras marrones amadas por Silvano;
Allí, ocultos, cerca de algún arroyo,
Lejos de la vista de extraños.

Aire

Ocúltame de la vista extravagante del día,
Mientras las abejas producen miel
Cantando durante la labor
Y las aguas murmuran,
Con los consortes que conservan
Invitan a un sueño suave y reposado;
Y permiten que algún sueño extraño y
misterioso
Mueva sus alas en un movimiento airoso
De la viva imagen mostrada,
Suavemente colocada en mis párpados.
Entonces cuando despierto, respiro una
música dulce
Por todas partes
Enviada por algunos espíritus para el bien de
los mortales
O el nunca visto genio de los bosques

L'Allegro

Aire

Iré al bien trillado escenario dentro de poco,
Si el culto caletín de Jonson está allí;
O el dulcísimo Shakespeare, hijo del
Capricho,
Trina salvaje sus notas de madera.

Aire

Y siempre contra los cuidados en el comer,
Déjame reposar en suaves aires lídicos;
Cálmame con versos inmortales,
Cuyas notas el espíritu del encuentro pueda
penetrar
Con muchos combates sinuosos
De dulzura asociada interminable
Con consejos gratuitos, y astucias
atolondradas,
La voz que se pierde en los laberintos,
Deshaciendo todas las cadenas que atan
Al oculto espíritu de la armonía

II Moderato

Díto

Cuando el día invade la noche
Y hace desvanecer las sombras:
Así se disuelve el encanto de Capricho
Y la razón impera progresivamente.
Los humos que envuelven la mente
Restaurando el día del pensamiento.

II Penseroso

Recitativo

Pero permite que mis pies nunca dejen de ir
Al claustro de los estudios,
Y de amar el alto techo arcado,
Con antiguos y resistentes pilares,
Y ventanas enrejadas ricamente adornadas
Por las que pasa una tenue luz religiosa.

Coro

Que sople el repicando órgano
Al coro debajo en plena voz,
En alto servicio e himno claro!
Y permite que su dulzura, a través de mis
oídos,
Me disuelva en éxtasis,
Y traiga todo el Cielo ante mis ojos.

Aire

Puedo en mi edad ya avanzada
Encontrar la ermita pacífica
La túnica de pieles y la cueva cubierta de
musgo
Donde pueda sentarme y pronunciar hechizos
Por cada estrella que cae del cielo
Y por cada hierba que bebe del rocío;
Hasta que la vieja experiencia
Se parezca a la labor profética.

Solo

Si estos placeres tú, Melancolía, nos das,
Junto a ti queremos estar.

Coro

Si estos placeres tú, Melancolía, nos das,
Junto a ti queremos estar.

L'Allegro

Aire

El mismo Orfeo puede alzar la cabeza,
Del sueño dorado en el lecho
De flores Elíseas apiladas, y oír
Las profecías que habrían conquistado el oído
De Plutón, para casi haber liberado
Su medio recuperada Eurdice.

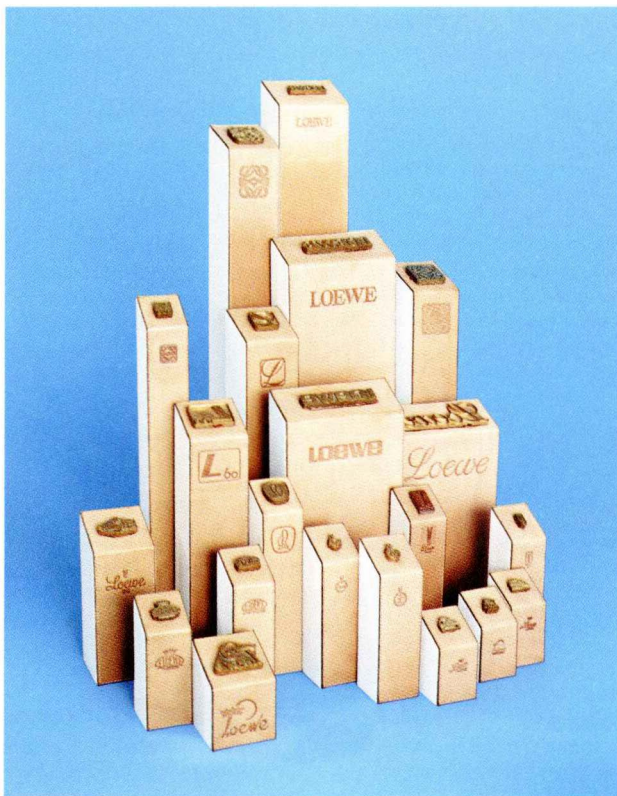
Aire

Si tú estos placeres nos puedes dar,
Mirtha, contigo queremos estar.

Coro

Si tú estos placeres nos puedes dar,
Mirtha, contigo queremos estar.

LOEWE

Bronces de Identidad
1910-2000