

The Archduke's Consort

Scherzi amorosi

Scherzi amorosi

Odi, Euterpe – Giulio Caccini (1551–1618)

Le nuove musiche (Firenze, 1601/02)

Non è tempo d'aspettare – Marchetto Cara (1470–1525)

Frottole libro primo, Petrucci, Ottaviano (Venezia, 1504)

Che fai tu – Giovanni Girolamo Kapsberger (c.1580–1651)

Libro primo di villanelle con l'intavolatura del chitarrone (Roma, 1610)

Recercata seconda (sopra li detti tenore) – Diego Ortiz (1510–1570)

Tratado de Glosas, Libro secondo (Roma, 1553)

Per fuggir d'amor le punte – Marchetto Cara (1470–1525)

Tenori e contrabassi intabulati col sopran in canto figurato per cantar e sonar col lauto, libro II (Venezia, 1511)

Toccata No. 3 – Giovanni Girolamo Kapsberger (c.1580–1651)

Libro Primo d'intavolatura di Lauto (Roma, 1611)

Figlio dormi – Giovanni Girolamo Kapsberger (c.1580–1651)

Libro secondo di Villanelle (Roma, 1619)

Zephyro spira e' il bel tempo rimena – Bartolomeo Tromboncino (1470–after 1534)

Tenori e contrabbassi intabulati col sopran in canto figurato per cantar e sonar col lauto, libro I (Venezia, 1509)

Amarilli mia bella – Giulio Caccini (1551–1618) arr. Johann Nauwach (c.1595–1630)

Libro Primo di Arie (Dresden, 1623)

Felici gl'animi – Giovanni Girolamo Kapsberger (c.1580–1651)

Libro quarto di Villanelle (Roma, 1623)

Recercata seconda (sopra il medemo canto piano) – Diego Ortiz (1510–1570)

Tratado de Glosas, Libro secondo (Roma, 1553)

Amorosa lontananza (Meraviglia d'amore) – Biagio Marini (1594–1663)

Scherzi e canzone. Op. 5 (Parma, 1622)

Joliet est Marie – Francesco Canova da Milano (1497–1543)

Intavolatura de viola o vero lauto (Napoli, 1536)

Alma mia – Giovanni Girolamo Kapsberger (c.1580–1651)

Libro terzo di villanelle (Roma, 1619)

Corrente – Anonymous

Libro di lauto (Giuseppe Antonio Doni: MS Perugia, XVII century)

Si dolce è' il tormento – Claudio Monteverdi (1567–1643)

Quarto scherzo delle ariose vaghezze (Venezia, 1624)

Recercare – Francesco Spinacino (fl. 1507)

Intabatura de lauto Libro I (Venezia, 1507)

Sonata seconda à soprano solo – Dario Castello (1621–1658)

Sonate concertate in stil moderno, libro secondo (Venezia, 1629)

La Tarantela – Gaspar Sanz (1640–1710)

Instrucción de música sobre la guitarra española (Zaragoza, 1674)

Hor che vicin mi sento – Domenico Obizzi (fl. 1620s)

Madrigali et arie a voce sola (Venezia, 1627)

Partenza – Giovanni Stefani (fl. 1618–1626)

Affetti amorosi–Canzonette ad una voce sola (Venezia, 1621)

For the texts of the songs and an English translation please visit www.nixerecords.com

Scherzi amorosi

The Archduke's Consort

Fiona Stuart-Wilson soprano

Kepa Artetxe violin

Guillermo Femenías renaissance lute, archlute, baroque guitar

Xisco Aguiló violone da gamba

www.nixerecords.com

www.thearchdukesconsort.com

The Archduke's Consort leads us on a musical tour through Italy from the era of the Borgias to the time of Galileo, following the theme of love in all of its manifestations. Our journey extends from Venice in the north of Italy to Naples in the south and the songs and instrumental pieces span some 150 years; the music reflects the heat and passion, and, of course, the longing and despair encountered in the experience of love. Airs, villanellas and frottole are complemented by instrumental reflections, with music from some of the greatest composers of their day paired with lesser-known composers.

In this celebration of Italian music, a German composer and two Spanish composers have been included to show the intertwining of musical and cultural influences. The Borgias, great patrons of music and the arts, were a noble Spanish family from Valencia and the music of Cara and Tromboncino, the two masters of the frottola (or light Italian song), would have been known to them. It is possible too that the development of the frottola was influenced by the Spanish villancico that had migrated to The Kingdom of Naples which was under Spanish rule for two centuries. The Spanish composer, Gaspar Sanz, studied in Naples and Rome and was much influenced by the music of his Italian contemporaries, although the *Tarantela* on this CD has a distinctly Spanish flavour. Like Diego Ortiz, he was also in the musical service of the Spanish Viceroy in Naples.

The German Johann Nauwach travelled to Rome to study with Frescobaldi, a colleague of Kapsberger's, and part of the extraordinary constellation of musicians and scientists, including Galileo, who enjoyed the patronage of the influential Barberini family. Nauwach's sojourn in Italy helped him become the most celebrated German song composer of his day,

and led to his arrangement of Giulio Caccini's famous *Amarilli mia bella*.

The instrumental music on this CD includes pieces for solo lute by celebrated lutenists and composers of the time, Francesco Spinacino, Francesco Canova da Milano and Giovanni Girolamo Kapsberger, as well as two pieces by Diego Ortiz played here on the violone da gamba. There is also a sonata by Dario Castello, about whom little is known, but who was active in Venice at the same time as Monteverdi.

Caccini's *Odi, Euterpe* summons Euterpe, the muse of music, to hear the lover sing of his burning desire, and this is followed by *Non è tempo d'aspettare*, an exhortation to seize the day as things can change in an instant just as snow turns to water under the heat of the sun.

Che fai tu, a duet performed here by singer and violin rather than two singers, is about the pangs of jealousy suffered by lovers whilst they are apart, while *Per fuggir d'amor le punte* follows a lover who wanders into the countryside to escape the pains of unreciprocated love but is comforted by a song that reminds him how his lover might be more affected by time passing than him. A different kind of love, the unconditional love of a mother for her baby son, is beautifully

rendered in *Figlio dormi*. Then we return to the torments of love as explored in Tromboncino's *Zephyro spira e'l bel tempo rimena*, to a text based on a Petrarch sonnet, which contrasts the joys of springtime with the hell of the spurned lover.

A more happy note is struck in *Amarilli mia bella* where the lover tells his beloved not to doubt him for her name is inscribed on his heart, followed by a celebration of joy and happiness in *Felici gl'animi*.

We return to more sombre emotions in *Amorosa lontananza*, where the lover marvels how love can stay so strong in the midst of despair; the mood of unrequited love continues in *Alma mia* with a lover weeping as his beloved leaves him but knowing that her shining eyes will forever burn in his heart.

In Monteverdi's *Si dolce è'l tormento* the lover tells how he will be faithful to his cruel mistress and ends with a prediction that one day she will repent and sigh for him. The lover in Obizzi's *Hor che vicin mi sento* pines for his beloved, asking for one final kiss before he dies from love. Finally in Stefani's affecting *Partenza* the lover reluctantly takes his leave, delaying his departure with a repeated 'bona notte'.

The Archduke's Consort hace un recorrido musical por Italia, desde la época de los Borgia hasta la de Galileo, tratando el tema del amor en muchas de sus manifestaciones. Este cd contiene canciones y piezas instrumentales italianas, desde el norte hasta el sur; desde Venecia hasta Nápoles, en un período de 150 años. La música refleja el calor y la pasión, y, por supuesto, el anhelo y la desesperación propios de la experiencia del amor. Arias, villanelas y frótoles se complementan con reflexiones instrumentales; con música de algunos de los mejores compositores de su época y otros menos conocidos.

En esta selección de música italiana, se han incluido algunas obras de un compositor alemán y dos compositores españoles, con el propósito de mostrar la mezcla de influencias musicales y culturales. Los Borgia, grandes mecenas de la música y las artes, eran una noble familia española de Valencia, y conocían bien la música de Cara y Tromboncino, los dos maestros de la frottola (canción italiana ligera). También es posible que en el desarrollo de la frótole haya tenido algo que ver el villancico, forma musical típicamente española, presente en el Reino de Nápoles, bajo dominio español durante dos siglos. Precisamente en Nápoles

y Roma estudió el compositor español, Gaspar Sanz, cuya música tiene algo del sello de sus contemporáneos italianos, aunque la *Tarantela* que podemos escuchar en este CD tiene un sabor claramente español. También el gran Diego Ortiz estuvo al servicio del virrey español.

El alemán Johann Nauwach viajó a Roma para estudiar con Frescobaldi, un colega de Kapsberger, y se convirtió en parte de la extraordinaria constelación de músicos y científicos – incluido Galileo – que disfrutaba del patrocinio de la influyente familia Barberini. Su estancia en Italia lo ayudó a convertirse en el compositor de canciones alemanas más famoso de su época, y escribió una versión de la famosa *Amarilli mia bella* de Giulio Caccini.

La música instrumental de este CD incluye varias piezas para laúd solo, de algunos de los más importantes laudistas de la época, como Francesco Spinacino, Francesco Canova da Milano y Girolamo Kapsberger; así como dos piezas de Diego Ortiz interpretadas aquí con el violone da gamba. También incluimos una sonata de Dario Castello, de quien se sabe poco, pero que coincidió con Monteverdi en Venecia.

Odi, Euterpe, de Caccini, invoca a la musa de la música, para escuchar al amante cantar su ardiente deseo; esto es seguido de *Non è tempo d'aspettare*, una exhortación a aprovechar el día, ya que las cosas pueden cambiar en un instante, justo cuando la nieve se vuelve agua bajo el calor del sol.

Che fai tu, un dúo interpretado aquí por la cantante y el violín en lugar de dos cantantes, trata sobre los dolores de los celos que sufren los amantes mientras están separados. Por otro lado, *Per fuggir d'amor le punte*, describe a un amante que deambula por el campo huyendo de los dolores del amor, y que es consolado por una canción que le recuerda cómo su amante podría salir peor parada que él. Un tipo diferente de amor, el amor incondicional de una madre por su hijo pequeño, se representa bellamente en *Figlio dormi*. Luego volvemos a los tormentos del amor, como se explora en *Zephyro spira e' bel tempo rimena* de Tromboncino, a través de un texto basado en un soneto de Petrarca, que contrasta las alegrías de la primavera con el infierno del amante despreciado.

Un tono más feliz se nota en *Amarilli mia bella*, donde el amante le dice a su amado que no dude de él, porque su nombre está inscrito

en su corazón. A esto le sigue una celebración de alegría y felicidad: *Felici gl'animi*.

Volvemos a emociones más sombrías en *Amorosa lontananza*, donde el amante se maravilla de cómo el amor puede mantenerse tan fuerte en medio de la desesperación. El amor no correspondido continúa con *Alma mia*, donde el amante llora cuando su amada lo deja, pero sabe que el brillo de sus ojos siempre arderá en su corazón.

En *Si dolce è' tormento*, de Monteverdi, el enamorado dice que será fiel a su cruel amante, y termina con la predicción de que un día ella se arrepentirá y suspirará por él. En la pieza de Obizzi, *Hor che vicin mi sento*, el amante reza por su amada y le pide un beso final antes de morir de amor. Finalmente en *Partenza*, de Stefani, el amante se despide a regañadientes, retrasando su partida con repetidas "bona notte".

www.thearchdukesconsort.com

@ArchdukeC

@TheArchdukesConsort

Back cover photo © Paul Archer
Cover photo © Ella Hanochi / Shutterstock.com