

Augellin vago e canoro

Cantata para soprano, flautas y continuo

Alessandro Scarlatti

Estructura y texto

La cantata consta de cinco secciones, tres arias y dos recitativos intercalados, en forma ARARA (Aria – Recitativo – Aria – Recitativo – Aria). Las tres arias tienen forma *da capo*, en dos secciones, con repetición al final de la primera sección (ABA). El texto, en italiano, nos habla de un pajarillo enjaulado que es liberado por su ama y vuelve al campo; el poeta-cantor se identifica con el pájaro y se lamenta de no poder escapar de su prisión de amor. Consta de cinco secciones de dos tipos:

- a) Versos del mismo número de sílabas y con acentuación regular, adecuados para las arias.
- b) Versos de diferentes medidas con ritmo irregular, adecuados para los recitativos.

El texto completo es el siguiente (las secciones de aria están en cursiva; las de recitativo, en redonda):

*Augellin vago e canoro,
tu sospiri il colle, il prato,
e pur sei tra lacci d'oro
dolcemente imprigionato.*

Pur senza mai posare e l'ali, e'l piede,
sempre in perpetui giri,
vago augel ti raggiri, e i tuoi concetti
sembran note di gioia e son lamenti.

*Io t'intendo, gentil prigioniero,
tu vorresti la tua libertà.
E col canto ora dolce, or severo
sgridi il fato e domandi pietà.*

Ma del tuo duol fatta pietosa Irene
scioglie le tue catene,
con la destra di neve
apre l'anguste porte
a la bella prigion dove sei chiuso;
e tu rapido e lieve
del primiero volar riprendi l'uso.
Scorri dall'aria i campi, e fai ritorno
su le cime di faggi
a salutar col tuo bel canto il giorno.

*Quanto invidia i tuoi bei voli,
augelletto fortunato.
Sono anch'io preso e legato,
e non hò chi mi consoli.*

*Bello pajarillo cantor,
suspiras por el monte y el prado,
pero estás, entre lazos de oro,
dolcemente aprisionado.*

Pero sin posar nunca alas y pies,
siempre en perpetuos giros,
bello pájaro, te mueves, y tus cantos
parecen notas de alegría y son lamentos.

*Yo te entiendo, lindo prisionero,
querrias tu libertad.
Y con el canto, ya dulce, ya serio,
lo gritas y pides piedad.*

Mas Irene, apiadada de tu dolor,
suelta tus cadenas,
con la mano de nieve
abre la estrecha puerta
de la bella prisión donde te encierras;
y tú, rápido y ligero,
recuperas el uso de tus primeros vuelos.
Recorres los campos del aire, y vuelves
a la copa de las hayas
a salutar con tu bello canto al día.

*Cuánto envidia tus bellos vuelos,
pajarillo afortunado.
Yo también estoy preso y atado,
y no tengo quien me consuele.*

Aria 1

Utiliza los cuatro primeros versos del texto, octosílabos con rima *abab*. Presenta forma *da capo*, la más habitual a fines del XVII y principios del XVIII, que consiste en dividir el texto en dos secciones con música diferente, buscando el contraste; tras la segunda sección, se repite *da capo* la primera:

Sección A	Sección B	Sección A
-----------	-----------	-----------

En este caso, el texto se distribuye de la siguiente forma:

Sección A	Augellin vago e canoro, tu sospiri il colle, il prato,
Sección B	e pur sei tra lacci d'oro dolcemente imprigionato.

En cada una de las secciones, se expone en primer lugar el texto completo para pasar después a repetirlo de forma fragmentaria, insistiendo en ciertas palabras, consiguiendo así un desarrollo musical extenso a partir de un contenido literario reducido.

El aria incluye, además de la voz y el bajo continuo, dos flautas de pico, que tienen una doble función: por un lado, puntuar las secciones con un *ritornello* y, por otro, dialogar con la voz a lo largo del aria. El *ritornello* era un breve pasaje instrumental que servía a la manera de estribillo en piezas vocales y también instrumentales, marcando el inicio y el final de las distintas secciones. Aquí aparece al comienzo y al final de la sección A, creando la siguiente estructura:

Ritornello	Sección A	Ritornello	Sección B	Ritornello	Sección A	Ritornello
------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------

Debe tenerse en cuenta, además, que cada sección tiene dos partes, como se ha indicado antes.

Recitativo 1

El *estilo recitativo* consiste en cantar el texto sin compás regular, siguiendo el ritmo de las palabras como si se declamara, pero con un perfil melódico musical. A diferencia de lo que ocurre en las arias, en los recitativos no suele haber repeticiones de texto, con lo que la duración es mucho más breve.

El texto de este recitativo lo forman cuatro versos de once y siete sílabas (11-7-11-11), con rima en los dos últimos y rima interna entre el segundo y el tercero (*giri/raggiri*):

Pur senza mai posare e l'ali, e'l piede,
sempre in perpetui giri,
vago augel ti raggiri, e i tuoi concetti
sembran note di gioia e son lamenti.

En el recitativo no intervienen las flautas, solo la voz y el bajo continuo. La flexibilidad rítmica afecta también al ritmo de los versos: la música intercala pausas en el verso 1.º (después de *posare*), en el 3.º (tras *raggiri*, enfatizando la rima interna) y en el último (después de *gioia* [alegría] para marcar el contraste «afectivo» con *lamenti* [lamentos]); por el contrario, atenúa las pausas finales de verso, especialmente entre el 2.º y el 3.º para dar fuerza a la idea de movimiento del pájaro.

Se debe destacar también el cambio de «afecto» del final (*e son lamenti*) producido por el *cromatismo* (la utilización de numerosas notas alteradas).

Aria 2

Es también un aria *da capo*, aunque más breve y simple que la primera. El texto se compone también de cuatro versos, esta vez de 10 sílabas con acento en las sílabas tercera, sexta y novena (cada tres sílabas, lo que en métrica clásica se denomina ritmo *anapéstico*). La rima es de nuevo *abab*.

Sección A	Io t'intendo, gentil prigioniero, tu vorresti la tua libertà.
Sección B	E col canto ora dolce, or severo sgridi il fato e domandi pietà.

En la sección B no se repite el texto completo, solo el 2.º verso y especialmente la palabra *pietà* (piedad), que es clave para el desenlace del recitativo siguiente.

El aria carece de *ritornello* y prescinde de las flautas; solamente después de la repetición de A las flautas interpretan un *ritornello* breve retomando la melodía inicial del bajo.

Recitativo 2

Consta de diez versos de siete y once sílabas (11A-7a-7b-7-11C-7b-11C-11D-7-11D).

Ma del tuo duol fatta pietosa Irene
 scioglie le tue catene,
 con la destra di neve
 apre l'anguste porte
 a la bella prigion dove sei chiuso;
 e tu rapido e lieve
 del primiero volar riprendi l'uso.
 Scorri dall'aria i campi, e fai ritorno
 su le cime di faggi
 a salutar col tuo bel canto il giorno.

Como en el recitativo anterior, las flautas no intervienen. Se deben destacar los adornos en la primera sílaba de *scorri* («recorres», imitando el vuelo del pájaro) y de *canto* (imitando el propio canto del pájaro); estos recursos «onomatopéyicos» provienen del madrigal renacentista y se suelen denominar *madrigalismos*.

Aria 3

De nuevo cuatro versos, octosílabos son rima *abba*.

Sección A	Quanto invidia i tuoi bei voli, augelletto fortunato.
Sección B	Sono anch'io preso e legato, e non hò chi mi consoli.

También en esta aria las flautas intervienen dialogando con la voz, aunque no hay *ritornello*. En la primera sección, al repetir el texto se cambia «*i tuoi bei voli*» (tus vuelos) por «*i tuoi contenti*» (tus alegrías). En la segunda, se repite con insistencia «*non hò chi mi consoli*» (no tengo quien me consuele), reforzando así el contraste entre la alegría del pájaro y la tristeza del poeta-cantor.