

ARION

DIGITAL ARN 268190

GIULIO CACCINI

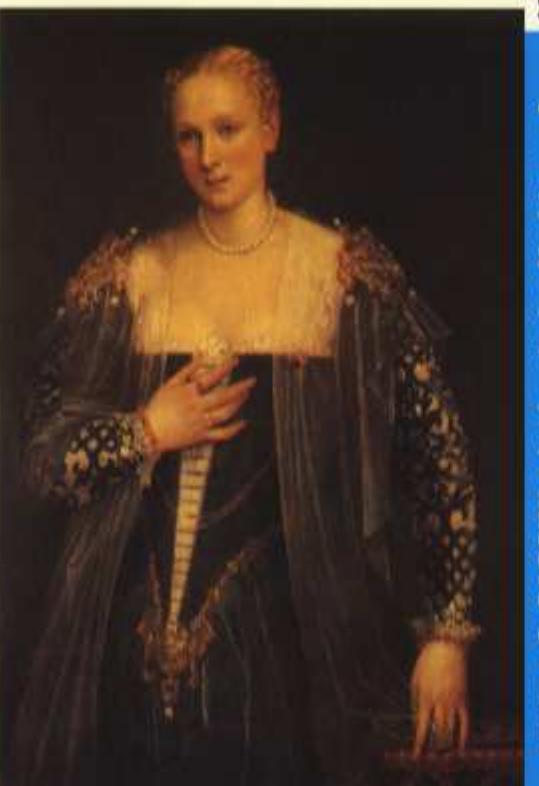
Texts in French, English and Italian

INTÉGRALE DES MADRIGAUX & ARIAS Vol. 1

"LE NUOVE MUSICHE" (1601)

MAURIZIA BARAZZONI soprano

SANDRO VOLTA luth

ARION • G. CACCINI • Intégrale des Madrigaux & Arias (vol. 1) "Le Nuove Musiche" • M. Barazzoni, soprano • S. Volta, luth

ARN 268190

LES JOYAUX DE VOTRE DISCOTHÈQUE

GIULIO CACCINI
(1545-1618)
Complete Madrigals and Arias (vol. 1)
"LE NUOVE MUSICHE" (1601)

ARION

ARN 268190 AD 182

DISQUE N° 1 : MADRIGAUX

1 MOVETEVI A PIETA	3'11
2 QUESTE LACRIM'AMARE	5'38
3 DOLCISSIMO SOSPIRO	2'30
4 AMOR, IO PARTO	3'42
5 NON PIU GUERRA	2'54
6 PERFIDISSIMO VOLTO	3'48
7 VEDRO'L MIO SOL	4'15
8 AMARILLI, MIA BELLA	2'44
9 SFOGAVA CON LE STELLE	2'58
10 FORTUNATO AUGELLINO	3'07
11 DOVRO DUNQUE MORIRE	2'30
12 FILLI, MIRANDO IL CIELO	3'31

DISQUE N° 2 : ARIAS

1 Aria prima : IO PARTO, AMATI LUMI	5'45
2 Aria seconda : ARDI, COR MIO	9'13
3 Aria terza : ARD'IL MIO PETTO MISERO	3'13
4 Aria quarta : FERE SELVAGGIE	3'25
5 Aria quinta : FILLIDE MIA	7'24
6 Aria sesta : UDITE, AMANTI	3'07
7 Aria settima : OCCH'IMMORTALI	3'36
8 Aria ottava : ODI, EUTERPE	5'57
9 Aria nona : BELLE ROSE PORPORINE	5'57

Recto : Portrait d'une vénitienne par Paolo Caliari dit Véronèse, 1528-1588 (Musée du Louvre, Paris / Photo Lauros-Giraudon)

Prise de son (DDD - Italie, janvier 1992) : Angelo Oliveri

Fabriqué en France © ARION 1992

© ARION PARIS 1992 - Tous droits réservés pour tous pays (Reproduction interdite).
© ARION PARIS 1992 - All rights reserved for all the world (Copyright reserved).

GIULIO CACCINI

Intégrale des Madrigaux & Arias
Complete Madrigals & Arias
Integrale dei Madrigali & Arie

Volume 1

“LE NUOVE MUSICHE”
1601

Au temps où florissait à Florence la très virtuose Camerata de l'Illustrissime Monsieur Giovanni Bardide' Contidi Vernio, où se rencontraient non seulement une grande partie de la noblesse, mais encore les plus grands musiciens et hommes géniaux, Poètes, Philosophes de la Ville, et l'ayant moi aussi fréquentée, je peux dire avoir appris davantage de leurs raisonnements savants, qu'en plus de trente ans d'application du contrepoint". Ainsi Caccini, dans la préface à *Le Nuove Musiche*, signale que ses compositions n'auraient pas jailli de la doctrine musicale traditionnelle, mais d'un dialogue littéraire et musical contemporain qui se développait dans le salon du Comte Giovanni Bardi. Un tel dialogue se greffe sur la complexe tradition humaniste du platonisme florentin, qui considère la musique non seulement comme une harmonie sensible des sons, mais comme un écho de l'harmonie universelle, par l'intermédiaire du rapport intime et profond avec la parole poétique, miroir de fragments du monde transcendant et de vérités cosmiques. Par conséquent, l'intérêt du groupe d'intellectuels s'orientait surtout vers un idéal de poésie chantée, dans laquelle le chant était conçu en fonction de la forme et du contenu poétique. Concept que l'on retrouve dans Caccini dans la phrase suivante : "Ces gentilhommes à l'esprit ouvert m'ont toujours conforté, et par leurs arguments très clairs convaincu (...) à m'en tenir à cette manière si louée par Platon et d'autres Philosophes, qui affirmèrent que la musique n'était pas autre chose que le mot, le rythme, en dernier le son", et aussi lorsqu'il affirme avoir composé des "musiques de cette grâce pleine que je sens résonner dans mon âme", comme s'il présupposait que toute mélodie jaillisse d'un modèle idéologique platonicien.

Bardi, gentilhomme aux multiples intérêts culturels, encouragea et finança les recherches du luthiste, compositeur et théoricien Vincenzo Galilei sur l'ancienne musique grecque, stimulé soit par le désir de connaître quelle était la musique de ces siècles éloignés, soit par la conviction qu'elle peut constituer un exemple de la voie à suivre.

DISCO N° 1 : MADRIGALI

1 MOVETEVI A PIETÀ

*Movetevi a pietà del mio tormento
E dov'il pianto, e'l sospirar non giunge
Deh, portate voi lunge,
Portat'aure benign'il mio lamento.
Lasso ch'io prego il vento, e non m'avveggio
Morend'ohimé ch'al vento ahit'io chieggio.*

Madrigale anonimo composto da sei versi settenari ed endecassillabi.
Rime e schema metrico: a¹¹ b¹¹ b⁷ a¹¹ c¹¹ c¹¹

2 QUESTE LACRIM'AMARE

*Queste lacrim'amare,
Quest'angoscioso pianto,
Pianto non è, ma sangue
Del misero cor mio
Ferito dallo strale
Del vostro sdegno adamantino, e rio.
Ahi lasso e si ne langue
Il mio spirto vitale
Ch'io mi sento morire.
Fero sdegnò, empio cor, aspro desire,
Volete pur ch'io mora?
Morirò, ma chi more è un che v'adora.*

Madrigale anonimo composto da dodici versi settenari ed endecassillabi.
Rime e schema metrico: a⁷ b⁷ c⁷ d⁷ e⁷ d¹¹ c⁷ e⁷ f¹¹ g⁷ g¹¹

3 DOLCISSIMO SOSPIRO

*Dolcissimo sospiro
Ch'esci da quella bocca*

DISQUE N° 1 : MADRIGAUX

AYEZ PITIÉ DE MON TOURMENT

*Ayez pitié de mon tourment
Et là où ne parviennent ni fleurs ni soupirs
Portez, de grâce, bien loin ma peine,
Souffles bénévoles, portez mes lamentations
Hélas, je prie le vent, et ne m'aperçois pas
En mourant que je demande de l'aide au vent.*

Madrigal anonyme composé de six vers septénaires et hendécasyllabes
Rimes et schéma métrique : a¹¹ b¹¹ b⁷ a¹¹ c¹¹ c¹¹

CES LARMES AMÈRES

*Ces larmes amères,
Ces pleurs angoissés
Ne sont pas pleurs mais sang
De mon miserable cœur
Blessé par la flèche
De votre dur et rebelle dédain.
Hélas, à ce point languit
Mon esprit
Que je me sens mourir.
Fier dédain, cœur impie, âpre désir,
Voulez-vous que je meure?
Je mourrai, mais celui qui meurt est celui qui vous
adore.*

Madrigal anonyme composé de douze vers septénaires et hendécasyllabes
Rimes et schéma métrique : a⁷ b⁷ c⁷ d⁷ e⁷ d¹¹ c⁷ e⁷
f⁷ f¹¹ g⁷ g¹¹

TRÈS DOUX SOUPIR

*Très doux soupir
Qui s'échappe de cette bouche*

RECORD No 1 : MADRIGALS

HAVE PITY ON MY TORMENT

*Have pity on my torment
And there where neither tears nor sighs arrive
By grace, carry afar my sorrow
Benevolent breezes, carry my laments.
Alas, I beg the wind, without knowing,
Dying, I asked the wind for help.*

Madrigal, anonymous; six septisyllabic and hendecasyllabic lines
Rhyme and meter pattern : a¹¹ b¹¹ b⁷ a¹¹ c¹¹ c¹¹

THESE ARE SUCH BITTER TEARDROPS

*These are such bitter teardrops,
This weeping is so anguished
That these are not tears but blood
From my miserable heart,
Wounded by the arrow
Of your harsh and rebellious disdain.
Alas, so languishes
My spirit
That I shall surely die.
Proud disdain, impious heart, bitter desire,
Do you wish me to die?
I will die, but the one who dies adores you.*

Madrigal, anonymous; twelve septisyllabic and hendecasyllabic lines
Rhyme and meter pattern : a⁷ b⁷ c⁷ d⁷ e⁷ d¹¹ c⁷ e⁷
f⁷ f¹¹ g⁷ g¹¹

SO SWEET SIGH

*So sweet sigh
Which escapes from this mouth*

Dès 1577, Girolamo Mei, disciple de Pier Vettori, et comme celui-ci profond connaisseur des écrits d'Aristote, prend une part active au débat. Il reprend les critiques qui avaient été déjà formulées sur la polyphonie sacrée par la Contre-réforme: de subordonner la compréhension du texte à l'artifice et au plaisir de l'oreille, et surtout d'enlever par la combinaison de beaucoup de lignes mélodiques (le contrepoint) toute la valeur expressive qu'elles auraient pu avoir individuellement. La thèse soutenue par Mei était que le pouvoir de bouleverser et d'émuvoir, lié à la polyphonie, appartenait à la monodie pure. La comparaison entre le pouvoir émotionnel et cathartique de la monodie ancienne et les artifices sonores du contrepoint moderne, thème central de la correspondance entre Mei et Galilei, devint le point principal du *Dialogo della musica antica e della moderna* (Dialogue de la musique ancienne et moderne) [Florence, 1581].

Dans cet écrit, l'un des premiers à s'occuper de l'esthétique du rapport entre texte poétique et musique, Galilei exprime sa conviction que l'art contrapunctique, en utilisant des expédients comme les répétitions excessives des mots, la non-simultanéité de la prononciation des syllabes dans les différentes voix et les ornementations mélismatiques, se privait de la possibilité de l'expression musicale idéale d'un texte poétique. D'un autre côté, il exprime aussi le mépris envers les compositeurs contemporains pour leur tendance à réaliser une imitation sonore des images évoquées par les mots, sans arriver à mettre en relief l'expression la plus intime du texte poétique: "Aujourd'hui par imitation des mots, on entend non l'idée du chant en analogie avec leur signification et celle de tout le discours comme chez les anciens, mais en analogie avec leur son", affirme Galilei dans un ouvrage inédit jusqu'à maintenant.

L'utilisation expressive de la monodie accompagnée a toutefois des origines plus éloignées et rejoint les idéaux humanistes de la fin du XVème siècle et du début du XVIème. Probablement que

*Ove d'amor ogni dolcezza fiocca;
Deh, vieni a raddolcire
L'amaro mio dolore.
Ecco ch'io t'apro il core.
Ma folle a chi ridico il mio martire?
Ad'un sospiro errante
Che forse vola in sen ad altro amante.*

Madrigale di Ottavio Rinuccini composto da nove versi settenari ed endecasillabi.
Rime e schema metrico: a⁷ b⁷ b¹¹ c⁷ d⁷ d⁷ c¹¹ e⁷ e¹¹

4 AMOR, IO PARTO

*Amor io parto, e sento nel partire
Al penar, al morire,
Ch'io parto da colei ch'è la mia vita,
Se ben ella gioisce
Quand'il mio cor languisce.
O durezza incredibil, e infinita
D'anima che'l suo core
Può restar morto, e non sentir dolore.
Ben mi trafigge amore
L'aspra mia pena il mio dolor pungente,
Ma più mi duol'il duol ch'ella non sente.*

Madrigale anonimo composto da undici versi settenari ed endecasillabi.
Rime e schema metrico: a¹¹ a⁷ b¹¹ c⁷ c⁷ b¹¹ d⁷ d¹¹ d⁷ e¹¹ e¹¹

5 NON PIÙ GUERRA

*Non più guerra, pietate
Pietate, occhi miei belli,
Occhi miei triomfanti a che v'armate?
Contro un cor ch'è già preso, e vi si rende.
Ancidete i rubelli
Ancidete chi s'arma, e si difende,*

*Source de toute douceur d'amour,
De grâce, viens radoucir
Mon amère douleur.
Voici que je t'ouvre le cœur.
Mais fou que je suis, à qui confie-je mon martyre?
À un soupir errant
Qui peut-être vole dans le sein d'un autre amant.*

Madrigal de Ottavio Rinuccini, composé de neuf vers septénaires et hendécasyllabes
Rimes et schéma métrique : a⁷ b⁷ b¹¹ c⁷ d⁷ d⁷ c¹¹ e⁷ e¹¹

AMOUR, JE PARS

*Amour, je pars, et en partant je sens,
En souffrant et en mourant,
Que je quitte celle qui est ma vie,
Bien qu'elle se réjouisse
Quand mon cœur languit.
O dureté d'âme incroyable et infinie,
Comment son cœur
Peut rester inerte et ne pas ressentir de douleur!
Bien que l'amour me transperce, et malgré
Mon âpre peine et ma douleur aiguë
Plus mal me fait la douleur qu'elle ne sent pas.*

Madrigal de Giovanni Battista Guarini composé de onze vers septénaires et hendécasyllabes
Rimes et schéma métrique : a¹¹ a⁷ b¹¹ c⁷ c⁷ b¹¹ d⁷ d¹¹ d⁷ e¹¹ e¹¹

PLUS DE GUERRE

*Plus de guerre, pitié
Pitié, mes beaux yeux,
Mes yeux triomphants, pourquoi vous armez-vous
Contre un cœur qui est déjà pris et qui se rend à vous?
Tuez les rebelles
Tuez qui s'arme et se défend,*

*Source of all the sweetness of love
By grace, come sweeten
My bitter pain.
Now I open my heart to you
But in my folly, to whom shall I confide my pain?
To a wandering sigh
Which perhaps floats in the heart of another lover.*

Madrigal by Ottavio Rinuccini; nine septisyllabic and hendecasyllabic lines
Rhyme and meter pattern : a⁷ b⁷ b¹¹ c⁷ d⁷ d⁷ c¹¹ e⁷ e¹¹

LOVE, I DO DEPART

*Love, I do depart, and I feel in parting,
In suffering and in dying,
That I am leaving the one who is my life,
Although she delights
When my heart is languishing.
O incredible infinite hardness
Of soul, how can her heart
Stay dead and unmoved by pain!
Although love pierces me,
And my pain is bitter, my sorrow sharp
I am hurt more by the hurt she does not feel.*

Madrigal by Giovanni Battista Guarini; nine septisyllabic and hendecasyllabic lines
Rhyme and meter pattern : a¹¹ a⁷ b¹¹ c⁷ c⁷ b¹¹ d⁷ d¹¹ d⁷ e¹¹ e¹¹

MAKE WAR NO MORE

*Make war no more, have pity,
Have pity, my lovely eyes,
My triumphant eyes, why wear arms?
Against a heart already taken that surrenders?
Kill the rebels
Kill those who arm and make defence,*

Caccini a vu dans la monodie, comme d'autres chanteurs contemporains, un moyen d'élever au rang de dignité créative la pratique qui leur était familière du chant solo ou du chant "au luth", ou du chant "à la viole", célébrés au début du siècle par Baldassarre Castiglione. Dans les间奏曲 du XVIe siècle on retrouve des dialogues musicaux très variés et plusieurs exemples de compositions polyphoniques exécutées de façon monodique (parmi lesquelles, par exemple, le madrigal pour la représentation du "Carro della Notte" (Char de la Nuit), composé par Piero Strozzi et interprété par Giulio Caccini, à l'occasion du mariage de Francesco de' Medici et Bianca Capello en 1579). C'est à cette école que se forme Caccini pendant les premières années de ses quarante ans de service à la cour de Florence.

L'influence fondamentale doit être attribuée à la cour de Ferrare, cette cour du duc Alfonse II qui avait favorisé et promu le développement d'un groupe de courtisans musiciens et chanteurs, parmi lesquels les célèbres Dames de Ferrare. Caccini fit une première visite à Ferrare en l'année 1583, avec Giovanni Bardi et d'autres gentilhommes florentins, pendant laquelle, dit-on, le trio des dames fut présenté pour la première fois à un public très qualifié. En ce qui concerne une seconde visite en 1572, Caccini relate : "(Son Altesse) Il m'a prié que je lui rende le service, ayant aimé ma façon de chanter, d'enseigner à ses trois Dames quelques musiques avec ces accents, et des passages à notre usage, et de façon similaire écrire quelques passages pour sa basse favorite (...) et aujourd'hui j'ai enseigné pendant trois heures quelques airs à ces Dames en présence de Son Altesse (...)".

De façon similaire, Caccini enseigne le chant à toute sa famille, que ce soit la première femme Lucia ou la seconde Margherita, les filles Francesca et Settimia et le fils Pompeo, en créant le prestigieux "Concerto Caccini" qui se produisit, entre autres, à la cour française de Marie de Médicis (1604-5), qui l'y avait appelé. Cette présence importante de cantatrices dans les cours de

*Non chi vinto v'adora.
Volete voi ch'io mora?
Morrò pur vostro, e del morir l'affanno
Sentirò, sì, ma vostro sarà'l danno.*

Madrigale di Giovanni Battista Guarini composto da dieci versi settenari ed endecassillabi.
Rime e schema metrico: a⁷ b⁷ a¹¹ c¹¹ b⁷ c¹¹ d⁷ d⁷ e¹¹ e¹

6 PERFIDISSIMO VOLTO

*Perfidissimo volto,
Ben l'usata bellezza in te si vede
Ma non l'usata fede.
Già mi parevi dir: Quest'amoroze
Luci che dolcemente
Rivolgo a te, si bell'e si pietose
Prima vedrai tu spente
Che sia spento il desio ch'a te le gira.
Ahi, che spento è'l desio,
Ma non è spento quel per cui sospira
L'abbandonato core.
O volto troppo vago, e troppo rio,
Perché se perdi amore
Non perdi ancor vaghezza
O non hai pari alla beltà fermezza?*

Madrigale di Giovanni Battista Guarini composto da quindici versi settenari ed endecasillabi.
Rime e schema metrico: a⁷ b¹¹ b⁷ c¹¹ d⁷ c¹¹ d⁷ e¹¹ f⁷ e¹¹
g⁷ f¹¹ g⁷ h⁷ h¹¹

7 VEDRÒ IL MIO SOI

*Vedrò'l mio sol, vedrò prima ch'io muoia
Quel sospirato giorno.*

*Non un vaincu qui vous adore.
Voulez-vous que je meure?
Je mourrai tout à vous, et les peines de la mort
je les sentirai, qui, mais le dommage sera pour vous.*

Madrigal de Giovanni Battista Guarini composé de divers septénaires et hendécasyllabes
Rimes et schéma métrique: a⁷ b⁷ a¹¹ c¹¹ b⁷ c¹¹ d⁷ c¹¹ e¹¹

VISAGE COMBIEN PERFIDE

*Visage combien perfide,
On voit bien en toi l'habituelle beauté ,
Mais non l'habituelle fidélité.
Autrefois tu semblais me dire : "Ces amoureuses
Lumières du regard que doucement
Je tourne vers toi, si belles et si charitables,
Tu les verras s'éteindre avant
Que soit éteint le désir qui les tourne vers toi."
Hélas, ce désir est éteint,
Mais ne sont pas éteints ces yeux pour lesquels
Le cœur abandonné.
O visage trop beau et trop cruel,
Pourquoi si tu perds l'amour
Ne perds-tu pas aussi la beauté
Ou pourquoi ta fermeté n'est-elle pas à l'égal de ta
beauté*

Madrigal de Giovanni Battista Guarini composé de quinze vers septénaires et hendécasyllabes
Rimes et schéma métrique: a⁷ b¹¹ b⁷ c¹¹ d⁷ c¹¹ d¹¹
e¹¹ f⁷ e¹¹ g⁷ f¹¹ g⁷ h⁷ h¹¹

JE VERRAI MON SOLEIL

*Je verrai mon soleil, je verrai avant que je meure
Ce jour espéré*

*Not the defeated who adores you.
Do you wish me to die?
I will die yours and the pains of death
I shall feel but the harm will be yours.*

Madrigal by Giovanni Battista Guarini; ten
septisyllabic and hendecasyllabic lines
Rhyme and meter pattern : a⁷ b⁷ a¹¹ c¹¹ b⁷ c¹¹
d⁷ d⁷ e¹¹ e¹¹

O MOST PERFIDIOUS FACE

*O most perfidious face,
One sees well in you the usual beauty
But not the usual faithfulness.
Before you seemed to say to me: "These loving
Shining looks that gently
I turn to you, so beautiful and so charitable,
You will see them spent before
The desire is spent that turns them to you."
Alas, the desire is spent,
But is not spent the one for whom sighs
The abandoned heart.
O too beautiful and too cruel face
Why if you loose the love
Do you not also loose the beauty,
Or why is your constancy not equal to your beauty?*

Madrigal by Giovanni Battista Guarini; fifteen
septisyllabic and hendecasyllabic lines
Rhyme and meter pattern : a⁷ b¹¹ b⁷ c¹¹ d⁷ c¹¹ d⁷
e¹¹ f⁷ e¹¹ g⁷ f¹¹ g⁷ h⁷ h¹¹

I SHALL SEE MY SUN

*I shall see my sun, I shall see before I die
This awaited day*

l'époque explique le fait que la plupart des madrigaux et airs des *Nuove Musiche* aient été écrits en clé de soprano, et qu'aujourd'hui il semble justifié de les présenter dans l'interprétation d'une voix féminine.

A l'origine, est attribué au style monodique un caractère "récitatif" ou "représentatif", indépendamment de toute intention scénique. Ces termes, utilisés comme synonymes, couvraient la gamme très étendue de nuances comprises entre ces extrêmes qu'aujourd'hui nous appelons récitatif et aria, incluant aussi, dans les partitions de théâtre, chœurs, danses et pièces instrumentales. La réalisation d'oeuvres musicales dépendait des circonstances et occasions de la vie de cour; il s'agissait en tout cas d'événements d'exception. Il arrivait alors très fréquemment que les compositeurs conçoivent des pièces destinées à être exécutées en concert. Le rôle du madrigal — comme plus tard celui de la cantate — est un rôle de représentation, parce qu'il projette sur le décor idéal soit une scène dramatique, soit les réactions affectives d'un personnage par rapport à une situation dramatique. *Il Corago*, traité anonyme sur le théâtre du début du XVIIème siècle, rédigé autour de 1630, qui contient ce que l'on peut considérer peut-être comme la mise en théorie a posteriori du style récitatif, en donne la définition suivante : "la variété des sentiments porte avec elle des changements de couleur de voix, de l'aigu au grave, comme nous le voyons dans notre façon même de raisonner, que le style en question doit imiter". Caccini lui-même le définit avec les mots: "parler en harmonie" et il désigne la *sprezzatura* et la basse continue comme les éléments stylistiques fondamentaux. *La sprezzatura* - terme utilisé déjà par Baldassarre Castiglione - est entendue comme la spontanéité apparente et la confiance en soi-même qui caractérisaient le comportement du parfait courtisan. Etendue au chanteur, celle-ci implique l'utilisation aisée et naturelle des techniques vocales les plus raffinées

*Che faccia'l vostro raggio a me ritorno.
O' mia luce o' mia gioia;
Ben più m'è dolc' il tormentar per vui
Che'l gioir per altrui.
Ma senza morte io non potrò soffrire
Un si lungo martire
E s'io morrò, morrà mia speme ancora
Di veder mai d'un sì bel dì l'aurora.*

Madrigale di Alessandro o Giovanni Battista Guarini composto da dieci versi settenari ed endecasillabi. Rime e schema metrico: a¹¹ b⁷ b¹¹ a⁷ c¹¹ c⁷ d¹¹ d⁷ e¹¹ e¹¹

8 AMARILLI MIA BELLA

*Amarilli mia bella,
Non credi, o del mio cor dolce desio,
D'esser tu l'amor mio?
Credilo pur e se timor t'assale
Prendi questo mio strale
Aprimi'l petto, e vedrai scritto il core
Amarilli è'l mio amore.*

Madrigale di Alessandro o Giovanni Battista Guarini composto da sette versi settenari ed endecasillabi. Rime e schema metrico: a⁷ b¹¹ b⁷ c¹¹ c⁷ d¹¹ d⁷

9 SFOGAVA CON LE STELLE

*Sfogava con le stelle
Un inferno d'amore
Sotto notturno cielo il suo dolore
E dicea fisso in loro:
O' immagini belle
Dell'idol mio ch'adoro,
Si come a me mostrate
Mentre così splendete
La sua rara beltate,*

*Où vos rayons reviendront à moi
O ma lumière, o ma joie;
Il m'est bien plus doux de me tourmenter pour vous
Que d'éprouver de la joie par les autres.
Mais s'il n'y avait pas la mort, je ne pourrais supporter
Un si long martyre
Et si je mourrais, mourrait mon espoir aussi
De voir à jamais l'aurore d'un si beau jour.*

Madrigal de Alessandro o Giovanni Battista Guarini, composé de dix vers septénaires et hendécasyllabes Rimes et schéma métrique: a¹¹ b⁷ b¹¹ a⁷ c¹¹ c⁷ d¹¹ d⁷ e¹¹ e¹¹

AMARILLI, MA BELLE

*Amarilli, ma belle,
Ne crois-tu pas, doux désir de mon cœur
Etre l'amour de ma vie?
Crois-le : et si la crainte t'assaille,
Prend cette flèche mienne,
Ouvre-moi le sein, et tu verras inscrit en mon cœur :
Amarilli est mon amour.*

Madrigal de Alessandro o Giovanni Battista Guarini, composé de sept vers septénaires et hendécasyllabes Rimes et schéma métrique: a⁷ b¹¹ b⁷ c¹¹ c⁷ d¹¹ d⁷

EN COMPAGNIE DES ÉTOILES

*En compagnie des étoiles un infirme d'amour
Epanchait sa douleur
Sous le ciel nocturne,
Et disait en se tournant vers elles :
"O belles images
De mon Idole adorée
Comme vous me montrez
En brillant ainsi
Sa rare beauté,*

*When your rays will return to me
O my light, O my joy;
It is sweeter to be in torment for you
Than in joy for another.
But without death I could not bear
So long a trial
And if I should die, then my hope too will die
To see the dawn of so sweet a day.*

Madrigal by Giovanni Battista Guarini; ten septisyllabic and hendecasyllabic lines Rhyme and meter pattern : a¹¹ b⁷ b¹¹ a⁷ c¹¹ c⁷ d¹¹ d⁷ e¹¹ e¹¹

AMARILLI, MY BELLE

*Amarilli, my belle,
Do you not think, sweet desire of my heart
You are the love of my life?
Believe it, and if fear assails you,
Take this mine arrow
Open my heart, and you will see written in my heart
Amarilli is my love.*

Madrigal by Giovanni Battista Guarini or Alessandro Guarini; seven septisyllabic and hendecasyllabic lines Rhyme and meter pattern : a⁷ b¹¹ b⁷ c¹¹ c⁷ d¹¹ d⁷

IN THE COMPANY OF STARS

*In the company of stars,
Infirm with love
Beneath the night sky,
He vented his grief
And turning to them said
"O lovely images
Of the idol I adore
How you show me
Shining thus*

et des éléments impondérables d'élan rythmique et de flexibilité dynamique de l'exécution.

L'aspect technique le plus essentiel de la nouvelle monodie est la basse continue, qui naît comme une ligne unique conçue en fonction de la mélodie de la voix et destinée à lui fournir un appui rythmique et tonal approprié. En réduisant l'accompagnement polyphonique au minimum essentiel, cette basse continue contribue au but esthétique qui est celui d'assurer la prédominance et la liberté expressive de la voix, en la soutenant et en l'intensifiant, permettant ainsi une flexibilité maximale même pour l'accompagnateur. Dans le style récitatif pur, la musique définit et stabilise une inflexion vocale précise, et fixe, dans les limites permises par la gamme et par le système de notation musicale, le déroulement prosodique de la déclamation. Ceci se reflète musicalement par exemple dans la courbe mélodique particulière de la phrase musicale, dans le rythme du phrasé en général et dans le relief donné aux syllabes fortes, qui sont toujours situées dans l'aigu, sur les temps forts et ont une durée supérieure à celle des syllabes non accentuées. Certaines pièces sont des exemples classiques de style récitatif pur de *stile representativo* (style représentatif) de Monteverdi, comme la *Lettera amorosa*. Le sont aussi les compositions de Caccini, où l'on trouve des grandes parties de style récitatif, en particulier au début des madrigaux.

* * *

Un sujet très controversé et apparemment contradictoire chez Caccini, est celui du style de l'ornementation vocale. D'un côté le compositeur semble refuser, pour rester fidèle à l'esthétique de la suprématie du texte poétique par rapport à la musique, l'utilisation de la "diminuzione" : "Il faut souligner que les passages n'ont pas été inventés parce que nécessaires à la bonne manière de chanter, mais plutôt, je crois, pour solliciter les oreilles de ceux qui comprennent moins bien ce que signifie chanter avec

*Così mostraste a lei
Mentre cotanto ardete
I vivi ardori miei.
La fareste co'l vostro auroe sembiante
Pietosa sì, come me fate amante.*

Sonetto di Ottavio Rinuccini di versi settenari ed endecasillabi.
Rime e schema metrico: a⁷ b⁷ b¹¹ / c⁷ a⁷ c⁷ / d⁷ e⁷ d⁷ f⁷ / e⁷ f⁷ g¹¹ g¹¹

10 FORTUNATO AUGELLINO

*Fortunato augellino
Che dolce si fai risonar i colli,
Tu la sera, e'l mattino
Del tuo dolce desio gl'occhi satolli;
Lass'io del pianger mollì
Gli ho notte, e giorno, e se cantar desio
Escon voci d' duol dal petto mio.
Ma s'al mio ben vicino
M'assido un giorno anch'io,
Farò forse parerti e muto e roco
Cantando i suoi dolci occhi, e'l mio bel foco.*

Madrigale di Ottavio Rinuccini composto da undici versi settenari ed endecasillabi.
Rime e schema metrico: a⁷ b¹¹ a⁷ b¹¹ b⁷ c¹¹ c¹¹ a⁷ c⁷ d¹¹ d¹¹

11 DOVRÒ DUNQUE MORIRE

*Dovrò dunque morire
Pria che di nuovo io miri
Voi, bramata cagion de' miei martiri.
Mio perduto tesoro,
Non potrò dirvi, pria ch'io mora, io moro?
O' miseria inaudita
Non poter dir a voi moro, mia vita.*

*Ainsi, montrez-lui
En brûlant autant,
Ma vive ardeur.
Avec votre visage d'or vous la rendriez
Charitable, comme vous me rendez amant".*

Sonnet de Ottavio Rinuccini, composé de quatorze vers septénaires et hendécasyllabes
Rimes et schéma métrique : a⁷ b⁷ b¹¹ / c⁷ a⁷ c⁷ / d⁷ e⁷ d⁷ f⁷ / e⁷ f⁷ g¹¹ g¹¹

PETIT OISEAU HEUREUX

*Petit oiseau heureux
Qui si doucement fais résonner les collines,
Soir et matin
Tu rassasis tes yeux de ce que tu désires;
Hélas, mouillés de pleurs
Je les ai nuit et jour, et si je veux chanter
De ma poitrine ne sort qu'une voix douleureuse.
Mais, si à côté de ma bien-aimée
Je m'asseois moi-même un jour,
Je te ferai peut-être paraître muet et rauque
En chantant ses beaux yeux, et ma belle flamme.*

Madrigal de Ottavio Rinuccini, composé de onze vers septénaires et hendécasyllabes.
Rimes et schéma métrique : a⁷ b¹¹ a⁷ b¹¹ b⁷ c¹¹ c¹¹ a⁷ c⁷ d¹¹ d¹¹

JE DEVRAI DONC MOURIR

*Je devrai donc mourir
Avant de vous admirer à nouveau
Vous, cause convoitée de mes martyres.
Mon trésor perdu,
Je ne pourrai pas vous dire, avant de mourir :
"je meurs"?
O misère inconcevable
Ne pas pouvoir vous dire : "je meurs, ma vie".*

*Her rare beauty
So show her
By shining so bright
My burning ardour.
With your golden light you will make her have
Pity, as you have made me love her".*

Sonnet by Ottavio Rinuccini; septisyllabic and hendécasyllabic lines
Rhyme and meter pattern : a⁷ b⁷ b¹¹ / c⁷ a⁷ c⁷ / d⁷ e⁷ d⁷ f⁷ / e⁷ f⁷ g¹¹ g¹¹

HAPPY LITTLE BIRD

*Happy little bird
So sweetly make the hills ring
Evening and morning
You fill eyes with your sweet longing.
Alas, wet with tears
Are mine night and day, and if I wish to sing
From my breast comes only a painful voice
But, if beside my sweetheart
I sit myself one day,
I will perhaps make you seem dumb and hoarse
Singing of her soft eyes and my ardent love.*

Madrigal by Ottavio Rinuccini; eleven septisyllabic and hendécasyllabic lines
Rhyme and meter pattern : a⁷ b¹¹ a⁷ b¹¹ b⁷ c¹¹ c¹¹ a⁷ c⁷ d¹¹ d¹¹

I MUST DIE THEN

*I must die then
Before I admire you again
You, coveted cause of my pain
My lost treasure,
Could I not say to you before I die: "I am dying"
O unimaginable grief
Not to be able to say "I am dying, my Life."*

"affetti" (sentiments), parce que, s'ils savaient entendre ils auraient sûrement horreur de ces passages qui sont la chose la plus contraire aux sentiments", et dont il affirme en limiter l'utilisation "aux musiques les moins sentimentales", "aux voyelles longues", "à la cadence finale". D'autre part, la présence soutenue de passages et ornements dans les *Nuove Musiche* contredit ouvertement cette position idéologique, en indiquant plutôt la tendance à réformer la pratique de l'ornementation par l'intermédiaire d'une écriture précise des ornements et l'interdiction explicite à l'exécutant d'apporter des modifications personnelles. Dans une autre phrase, Caccini reconnaît une fonction expressive de l'ornementation en attribuant explicitement à certains agréments, comme l'augmentation et la diminution du volume de la voix, les accents, les exclamations, les trilles et les groupes de notes, une fonction de sentiment, une capacité d'adhérer au contenu émotif du texte poétique et de le restituer. La virtuosité vocale ne devient pas une adjonction décorative et arbitraire, mais un élément essentiel d'expressivité, dépassant la signification et l'infexion du discours pour apporter à son tour un sens plus fort ou différent de ce qui est implicite dans le texte ou dans sa simple déclamation.

★ ★

Les textes poétiques des madrigaux ont une forme relativement libre, en étant monostrophiques (à l'exception d'un sonnet) et constitués par l'enchaînement d'un nombre variable de vers septénaires et hendécasyllabes. Dans le madrigal la musique adhère strictement au contenu du texte poétique et change continuellement pour s'adapter aux nuances expressives. Toutefois l'auteur ne se limite pas à déterminer la courbe déclamatoire, mais transforme plus profondément la poésie même par le moyen d'une amplification "horizontale", obtenue avec le recours à la répétition de vers ou partie de vers, pour donner naissance à une structure musicale d'une

Madrigale anonimo composto da sette versi settenari ed endecasyllabi.
Rime e schema metrico: a⁷ b⁷ b¹¹ c⁷ c¹¹ d⁷ d¹¹

12 FILLI, MIRANDO IL CIELO

*Filli, mirando il cielo
Dicea dogliosa intanto
Empia di calde perl'un bianco velo:
Io mi distillo in pianto
D'amor languisco, e moro
Nè ritrovo pietate, o ciel', o' stelle.
Io son pur giovinetta e'l crin ho d'oro,
E colorit'e belle
Sembran le guancie mie rose novelle.
Ahi, qual sarà'l tormento
Quand'havrò d'oro il volto, e'l crin d'argento?*

Madrigale attribuito a Ottavio Rinuccini composto da undici versi settenari ed endecasyllabi.
Rime e schema metrico: a⁷ b⁷ a¹¹ b⁷ c⁷ d¹¹ c¹¹ d⁷ d¹¹ e⁷ e¹¹

DISCO N° 2 : ARIE

1 ARIA PRIMA. IO PARTO, AMATI LUMI

*Io parto amati lumi
Rimirat'il dolor della partita
In questa fronte pallid'e smarrita.

Io parto, occhi sereni
Fra cotanto martir non mi negate
Un guardo non d'amor ma di pietate.

Io part'o' stelle o' soli,
Occhi numi del cor ch'in terr'adoro,*

Madrigal anonyme, composé de onze vers septénaires et hendécasyllabes.
Rimes et schéma métrique : a⁷ b⁷ b¹¹ c⁷ c¹¹ d⁷ d¹¹

FILLI, EN REGARDANT LE CIEL

*Filli, en regardant le ciel
Disait, affligée, pendant
Qu'elle remplissait de perles un voile blanc :
"Je m'épuise larme après larme
Je languis d'amour, et je meurs
Sans rencontrer de pitié, o ciel, o étoiles.
Pourtant je suis jeune et mes cheveux sont d'or,
Et belles et colorées
Mes joues semblent être des roses nouvelles.
Hélas, quel sera mon tourment
Quand j'aurai le visage d'or, et les cheveux d'argent?"*

Madrigal attribué à Ottavio Rinuccini, composé de onze vers septénaires et hendécasyllabes
Rimes et schéma métrique : a⁷ b⁷ a¹¹ b⁷ c⁷ d¹¹ c¹¹ d⁷ d¹¹ e⁷ e¹¹

DISQUE N° 2 : ARIAS

PREMIER ARIA : JE PARS, REGARD AIMÉ

*Je pars, regard aimé,
Voyez la douleur du départ
Dans ce front pâle et égaré.

Je pars, yeux sereins,
Entre tous mes martyres, ne me refusez pas
Un regard sinon d'amour, de pitié.

Je pars, o étoiles, o soleils,
O yeux, dieux du cœur qu'ici-bas j'adore,*

Madrigal, anonymous; seven septisyllabic and hendecasyllabic lines
Rhyme and meter pattern : a⁷ b⁷ b¹¹ c⁷ c¹¹ d⁷ d¹¹

FILLI, LOOKING AT THE SKY

*Filli, looking at the sky
Said, grieving, while
She filled with hot pearls her white veil:
"I am worn away tear by tear
I languish in love, I die
Without meeting pity, O heaven, O stars,
Though a maiden with golden hair,
And coloured and fine
My cheeks are like fresh roses.
Alas what will my torment be
When I have a yellow face and and silver hair?"*

Madrigal by Ottavio Rinuccini; eleven septisyllabic and hendecasyllabic lines
Rhyme and meter pattern : a⁷ b⁷ a¹¹ b⁷ c⁷ d¹¹ c¹¹ d⁷ d¹¹ e⁷ e¹¹

RECORD No 2 : ARIAS

FIRST ARIA : I DEPART, BELOVED GAZE

*I depart, beloved gaze
See the sorrow of parting
On my pale forsaken brow.

I depart, serene eyes
In all this suffering, do not refuse
A look if not of love, of pity.

I depart, O stars, O sun
O Eyes, gods of the heart that here below I adore*

bonne cohésion et unité. Une telle structure résulte d'un tressage multiple et varié de répétitions sur plusieurs plans : sur le plan du texte poétique d'origine (qui peut contenir des répétitions de mots ou groupes de mots et des répétitions de concepts), puis du texte poétique modifié par le compositeur, ainsi que du texte musical proprement dit. Les répétitions en général s'accumulent vers la fin des madrigaux. La répétition de la dernière période et de quelques-unes de ses parties est destinée à détourner l'auditeur de leur contenu par des paroles dirigeant son attention sur les inflexions expressives qui deviennent prépondérantes. De cette façon, le langage musical enrichit de manière expressive le texte poétique, en développant ou en accentuant ses aspects verbaux ou gestuels.

Les textes poétiques des arias correspondent à la forme de la *canzonetta melica*, un genre poétique attribué à Gabriello Chiabrera et composé uniquement pour être mis en musique. Les *canzonette* représentent la partie la moins remarquable et élevée de la musique soliste vocale de cette période; par contre, d'écoute plus facile, elles sont plus aisément abordables. Si la forme poétique relativement libre et proche de la prose du madrigal invite le compositeur soit à soutenir la ligne de la déclamation, soit à organiser, au moyen des répétitions, une unité formelle musicale, la rigidité métrique de l'organisation strophique de la *canzonetta* suggère au compositeur une ligne mélodique suffisamment complète, telle qu'elle puisse être répétée par les différentes stances.

L'auteur anonyme de *Il Carago* remarque que la composition des *ariette strofiche* allierait l'utile (peu de musique pour beaucoup de texte) à l'agréable, mais il formule à l'égard de ce style une critique fondamentale : la musique, en étant toujours la même, arrivera au mieux à s'adapter de façon expressive au texte de la première strophe, mais non à celui des strophes suivantes.

Caccini aborde ce problème en adoptant plusieurs solutions. Il applique au Premier Aria la

Io parto ahi non più part'io moro.

*Sospir tormenti, e doglie
Fidi compagni miei querele, e pianti
Venit'io parto addio diletti, e canti.*

*Addio risi addio gioie
Addio candidi giorni, e felici ore
Restate seco in compagnia d'amore.*

Canzonetta attribuita a Ottavio Rinuccini di cinque terzine ciascuna composta da un settenario e due endecassillabi.

Rime e schema metrico: a⁷ b¹¹ b¹¹

2 ARIA SECONDA. ARDI, COR MIO

*Ardi cor mio
Che non fu vista mai
Fiamma di più bei rai.
Ardi cor mio
Che'l foco che t'incende
Più chiaro splende
De' rai del biondo Dio
Ardi cor mio.*

*Canta, o mio core,
Canta con festa, e gioco
Il tuo leggiadro foco.
Canta, o mio core,
E fia soave tanto
La voce, e'l canto,
Che destar possa amore
Canta, o mio core.*

*Luci serene
Per voi lieto, e ridente
Vivo tra fiamma ardente.
Luci serene,*

Je pars; hélas, je ne pars plus, je meurs.

*Soupirs, tourments et douleurs
Mes compagnons fidèles, misères et pleurs
Devenus mes plaisirs et mes chants, venez, je pars,
adieu !*

*Adieu rires, adieu joies
Adieu jours candides et heures paisibles,
Restez avec elle en douce compagnie.*

Canzonetta attribuée à Ottavio Rinuccini, de cinq tercets composés chacun de un vers septénaires et deux vers hendécasyllabes

Rimes et schéma métrique: a⁷ b¹¹ b¹¹

SECOND ARIA : BRÛLE MON CŒUR

*Brûle mon cœur
Puisque jamais ne fut
Flamme plus rayonnante.
Brûle mon cœur
Puisque le feu qui t'incendie
Resplendit plus clair
Que les rayons du Dieu blond,
Enflamme-toi, mon cœur.*

*Chante, mon cœur
Chante avec réjouissance et liesse
Ta joyeuse flamme.
Chante, o mon cœur
Et que ta voix et ton chant
Soient si suaves
Qu'ils puissent éveiller Amour,
Chante, o mon cœur.*

*Sereines lumières de votre regard
Gai et souriant je vis pour vous
Dans des flammes brûlantes.
Sereines lumières de votre regard*

I depart; alas, I depart no more, I die.

*Sighs, torment and pain
My faithful companions, misery and tears
Became my pleasures and my songs, I depart, farewell !*

*Farewell, laughter, farewell joy
Farewell clear days and pleasant hours
Stay with her in gentle company.*

Canzonetta attributed to Ottavio Rinuccini, in five verses of three lines; each verse is of one eptisyllabic line and two hendecasyllabic lines

Rhyme and meter pattern : a⁷ b¹¹ b¹¹

SECOND ARIA : BURN MY HEART

*Burn, my heart
For never was seen
A brighter flame.
Burn, my heart
For the fire that ignites you
Shines more brightly
Than the rays of the blond God
Burn, my heart.*

*Sing, O my heart
Sing with rejoicing and gaiety
Your joyful flame.
Sing, O my heart
And may your voice and your song
Be so sweet
That they arouse Love
Sing, O my heart.*

*Serene light of your eyes
Gay and smiling I live for you
In burning flames.
Serene light of your eyes*

technique du "durchkomponieren" (= de forme ouverte), comme s'il s'agissait d'un madrigal. Pour les autres arias (2 5 6 7 8 9), le compositeur présente la musique de la première strophe seulement. Les autres (3 4) conservent en général la même musique pour les strophes suivantes, mais elles subissent des variations dans l'adaptation au texte, surtout dans la cadence finale de chaque strophe. Ces derniers arias semblent se présenter comme référence, en général, pour la manière d'interpréter les *ariette strofiche* qui, en autorisant implicitement l'exécutant à ne pas respecter strictement l'écriture musicale, restent dans la limite et dans les modalités suggérées par le compositeur lui-même.

Nous croyons que l'un des grands mérites des *Nuove Musiche* est justement d'avoir donné un contenu musical plus élevé à la *canzonetta* et peut-être plus à la hauteur du texte littéraire; ceci est vrai, tout au moins, pour les textes et les auteurs choisis par Caccini, qui a conféré à cette forme une dignité aristocratique qu'elle n'avait jamais atteinte dans la production de cette époque.

GIULIANA MONTANARI
Traduction de ALDO DALL'OSO

In the times when there flowered in Florence the very virtuoso Camerata of the Most Illustrious Signor Giovanni Bardi de' Conti di Vernio, where not only many of the nobility met, but also the best musicians and men of genius, Poets and Philosophers of the town, and as I frequented it myself, I can say that I learned more from their reasonings, than in more than thirty years of experience in counterpoint". So Caccini, in the preface to *Le Nuove Musiche*, shows that his compositions did not

*Per voi mi son soavi
Qual ha più gravi
Amor tormenti, e pene
Luci serene.*

*Laccio soave
Stringim'l cor sì forte
Che no'l disciolga morte.
Laccio soave
Si caro il cor m'annodi,
Che dolci i nodi
E libertà m'è grave,
Laccio soave.*

*Felice amante
Sospir mai nè lamento
Non spargo indarno al vento;
Felice amante
Ancor mai non vid'io
Men dolce, e pio
L'angelico sembiante
Felice amante.*

*Almo mio Sole
Al tuo lucente raggio
Tempo non faccia oltraggio.
Almo mio Sole,
Splenda il bel lume eterno
Nè mai per verno
Scaldi men, ch'ei non suole
Almo mio Sole.*

Canzonetta di Ottavio Rinuccini di sei ottave di quinari e settenari.
Rime e schema metrico: A⁵b⁷ b⁷ A⁵c⁷ c⁵a⁷A⁵

*Pour vous me sont suaves
Les plus durs
Tourments d'Amour, et peines,
Sereines lumières de votre regard.*

*Lien suave
Serre mon cœur si fortement
Que mort ne puisse le défaire.
Lien suave
Si tendrement tu me noues le cœur,
Que tes noeuds sont doux
Et que la liberté m'est dure,
Lien suave.*

*Heureux amant
Jamais soupirs ni plaintes
Je ne répands inutilement au vent;
Heureux amant
Jamais je ne vis
Son visage angélique,
Moins doux et charitable
Heureux amant.*

*Courage mon Soleil,
Qu'à ton rayon luisant
Le temps ne fasse pas outrage.
Courage mon Soleil,
Que resplendisse la belle lumière éternelle
Et que jamais en hiver
Elle ne réchauffe moins que d'habitude,
Courage, mon Soleil.*

Canzonetta de Ottavio Rinuccini, composée de six huitains en vers quinaires et septénaires
Rimes et schéma métrique: A⁵ b⁷ b⁷ A⁵ c⁷ c⁵ a⁷ A⁵

*And so sweet
The hardest
Torments of love and pains
Serene light of your eyes.*

*Sweet bond
Entwine my heart so tightly
That death cannot untie it.
Sweet bond
So tenderly you tie my heart
That your knots are soft
And liberty is harsh
Sweet bond.*

*Happy lover
Never sighs nor laments
Do I sow to the wind.
Happy lover
Never have I seen
Less sweet or charitable
Her angelic face
Happy lover.*

*Courage my Sun
May your shining beam
Not be shamed by the weather.
Courage my Sun,
May the eternal bright light resplendant
Never in winter
Send less warmth than usual
Courage my Sun.*

Canzonetta by Ottavio Rinuccini in six verses of eight lines; quinary and septisyllabic lines
Rhyme and meter pattern : A⁵ b⁷ b⁷ A⁵ c⁷ c⁵ a⁷ A⁵

spring from traditional musical doctrine, but from a contemporary literary and musical dialogue, that developed in Count Giovanni Bardi's salon. This dialogue was grafted upon the complex humanistic tradition of Florentine Platonism which considered music to be not only a sensitive harmony of sounds, but also an echo of universal harmony, through its intimate and profound relation with the poetic word, seen as the mirror to fragments of the transcendent world and of cosmic verity. Consequently the interest of this group of intellectuals was focused upon an ideal of the sung poem, in which the singing was conceived according to form and poetic content. This concept is found in the following quotation from Caccini: "These wise gentlemen have always comforted me, and with clear reasoning have persuaded me to cling to that manner so praised by Plato and other Philosophers, who affirmed that music was none other than speech and rhythm, and lastly sound" and also when he declares having composed "music of that entire grace which echoes in my soul", as if he presupposed that all melody sprang from an ideal Platonic model.

Bardi, a gentleman of many cultural interests, encouraged and financed the research of the lutanist, composer and theorist Vincenzo Galilei into ancient Greek music, stimulated by the desire to learn about the music of these distant times and by the conviction that it was an example worth following.

As early as 1577, Girolamo Mei, a pupil of Pier Vettori and like him a scholar of Aristotle's writings, contributed to this discussion. He reiterated the criticisms of sacred polyphony that had been made during the counter-reformation : the subordination of the comprehension of the text to contrivance and delighting the ear and especially the removal, by the combination of many melodic lines (counterpoint), of all power of expression that they might have had separately. Mei's thesis was that the power to move and to touch the listener belonged to monody not to polyphony. The comparison between the emotional

3 ARIA TERZA. ARD'IL MIO PETTO MISERO

*Ard'il mio petto misero
Alta fiamma lucente
Si come dure stelle altrui permisero
E benché lasso il cor ne peni ardente,
Non se ne pente.*

*Dic'ei quantunque affiggami
Asprezz'empia infinita,
E dur'arco di sdegn'ogn'or trafiggami
Dolce sarà s'impetr'un sguard'in vita
Ogni ferita.*

*Così folle consolasi
Ma per l'eterno corso
Intanto batte nostr'etat', e volasi
O cor di donna per altrui soccorso,
E tigr', e d'orso.*

Canzonetta di Gabriello Chiabrera di tre quintine di versi settenari, endecasillabi e quinari.
Rime e schema metrico: a⁷ b⁷ a¹¹ b¹¹ b⁵

4 ARIA QUARTA. FERE SELVAGGIE

*Fere selvaglie, che per monti errate
Il piè fermate in queste verdi piaggie.
Udit'il mio lamento
Ch'ha talor per pietà fermato il vento.*

*Fillide mia, mia Fillide bella
M'è sì rubella si spietat', e ria
Che mi vede morire
Nè vuol morend'il mio cordoglio udire.*

TROISIÈME ARIA : BRÛLE MON PAUVRE CŒUR

*Brûle mon pauvre cœur
Haute et brillante flamme
Comme des cruelles étoiles l'ont fait endurer à d'autres,
Et bien que le cœur fatigué en éprouve des peines
brûlantes,
Il ne le regrette pas.*

*Elle a, bien que ceci m'afflige,
Des duretés infiniment impitoyables,
Et son arc cruel me transperce de dédain à chaque
heure.
Si j'obtenais un regard avant de mourir, serait douce
Toute blessure.*

*Ainsi se console un fou
Emporté par le temps et son cours éternel
Pendant que notre vie se détériore et s'envoie
Pour secourir autrui, o cœur de femme,
Cœur de tigre et d'ours.*

Canzonetta de Gabriello Chiabrera, composée de trois quintains en vers quinaires, septénaires et hendécasyllabes
Rimes et schéma métrique: a⁷ b⁷ a¹¹ b¹¹ b⁵

QUATRIÈME ARIA : FAUVES SAUVAGES, QUI ERREZ

*Fauves sauvages, qui errez à travers les monts
Arrêtez vos pas en ces verts endroits.
Ecoutez ma plainte
Que par pitié le vent a déjà arrêtée.*

*Ma Fillide, ma belle Fillide
Elle m'est si rebelle et impitoyable
Que devant ma mort
Elle ne veut pas entendre la souffrance que j'endure.*

THIRD ARIA : BURN MY POOR HEART

*Burn my poor heart
High and bright flame
Thus like the cruel stars who made others endure it
And though the tired heart feels its burning pains,
It does not regret it.*

*She has, though this hurts me
Infinitely pitiless harshness
And her cruel bow pierces me with disdain each hour.
Would seem gentle, if I obtained a look before I die,
All wounds.*

*Thus a fool consoles himself
Carried away by time's eternal course,
While our life spoils and takes flight,
To come to another's aid, O heart of woman
Heart of tiger and of bear.*

Canzonetta by Gabriello Chiabrera, in three verses of five lines; quinary, septisyllabic and hendecasyllabic lines

Rhyme and meter pattern : a⁷ b⁷ a¹¹ b¹¹ b⁵

FOURTH ARIA : WILD BEASTS

*Wild beasts, who roaming though the hills
Cease your steps in these green places.
Listen to my lament
Which by pity has already stopped the wind.*

*My Fillide, my lovely Fillide
She is so rebellious and pitiless
That before my death
She does not wish to hear the suffering that I endure.*

and cathartic power of ancient monody and the contrivances of modern "counterpoint", the central theme of the letters exchanged by Mei and Galilei, became the main subject of the *Dialogo della musica antica e della moderna* (Dialogue on the ancient and modern music) [Florence, 1581].

In this work, one of the first treatises on the aesthetics of the relationship between poetic text and music, Galilei expresses his conviction that contrapuntal art, by using expedients such as the excessive repetition of words, non-simultaneous pronunciation of syllables in the various vocal lines and melismatic embellishment, was deprived of the possibility of being the ideal musical expression of a poetic text. On the other hand, he blames contemporary composers for their tendency to imitate with sound the images evoked by words, without being able to emphasize the most intimate expression of a poetic text. "Today, by imitation of words, one understands not song as an analogy of the sense of the words as with the Ancients, but as an analogy of their sound", declared Galilei in an unpublished work.

The expressive use of accompanied monody has more remote origins than this and is related to the late XVth and early XVIth century humanist ideals. Probably Caccini saw in monody, as other contemporary singers did, a way of elevating to a status of creative dignity the familiar practise of solo singing, or singing to a lute or viol accompaniment, as celebrated by Baldassarre Castiglione at the beginning of the century. Many musical dialogues and several examples of polyphonic works performed as monody (for example the madrigal for representing "Carro della Notte" (a tableau "Chariot of the Night") composed by Piero Strozzi and sung by Giulio Caccini during the wedding ceremony of Francesco de' Medici and Bianca Capello in 1579) are found in XVth century intermedes. It was in this school of thought that Caccini developed his art during the early period of his forty years of service at the Florentine court.

*Per lei mi struggo come cer'al foco
Nè trovo loco s'io m'assis'do fuggo;
Tal ch'omai vint', e stanco
Sento lo spirto, e'l cor venirmi manco.*

*Diteli voi se di me vi cale
Che'l mio gran male vien da gl'occhi suoi
Diteli che rimiri
Mentre ch'io moro almeno i miei martiri.*

Canzonetta di Francesco Cini di quattro quartine di versi settenari ed endecasillabi.
Rime e schema metrico: a¹¹ b¹¹ c⁷ c¹¹

5 ARIA QUINTA. FILLIDE MIA

*Fillide mia se di beltà sei vaga
D'ogn'altra cura omai disgombri'l core,
Ardi d'amore.*

*Ardi d'amor nell'amoroze fiamme
Risplende di beltà l'alto tesoro
Qual gemma in oro.*

*Ardi d'amore Amor pittore accorto
Sa far le guancie di color d'aurora,
E'l crine indora.*

*Ma tu d'amore ogni favilla spenta
Al campo, al gregge sol pensi, et affanni
Nel fior degli anni.*

*Nel fior degli anni alle canute cure
Rivolto i bei desir, negletto, e incolto
Lassi il bel volto.*

*Torna deh torna alle dolcezze prime
Non ti sovven cor mio de' lieti giorni?
Perché non torni?*

*Pour elle je fonds comme cire sur le feu
Et ne trouve la paix ni en marche ni au repos
Au point que maintenant, vaincu et fatigué
Je sens que me manquent l'esprit et le cœur.*

*Dites lui, si je vous intéresse,
Que mon grand malheur vient de ses yeux
Dites lui de regarder,
Pendant que je meurs, mon martyre.*

Canzonetta de Francesco Cini, de quatre quatrains en vers septénaires et hendécasyllabes
Rimes et schéma métrique: a¹¹ b¹¹ c⁷ c¹¹

CINQUIÈME ARIA: MA FILLIDE

*Ma Fillide, si de la beauté tu as le charme
Mais que de tout autre souci ton cœur est désormais
dégagé,
Brûle d'amour.*

*Brûle dans les flammes de l'amour,
Le précieux trésor resplendit de beauté
Comme gemme en or.*

*Brûle d'amour! Le Dieu Amour, peintre adroit,
Sait donner aux joues la couleur de l'aurore,
Et rend les cheveux d'or.*

*Mais toi, ayant éteint toute étincelle d'amour,
Tu penses au champ, au troupeau seulement, et
souffres
A la fleur de l'âge.*

*A la fleur de l'âge, tu tournes ton esprit
Vers la vieillesse et tu négliges
Ton beau visage.*

*Reviens, o reviens aux premières douceurs
Ne te souviens-tu, mon cœur, des jours heureux?
Pourquoi ne reviens-tu pas?*

*For her I melt like wax in the fire
And find no peace either in rest or in movement
Until now, vanquished and tired
I find that I lack mind and heart.*

*Tell her, if I interest you,
That my misery comes from her eyes
Tell her to watch,
While I die, my suffering.*

Canzonetta by Francesco Cini in four verses of four lines; septisyllabic and hendecasyllabic lines
Rhyme and meter pattern : a¹¹ b¹¹ c⁷ c¹¹

FIFTH ARIA : MY FILLIDE

*My Fillide, if you have the charm of beauty
But that from all other worry your heart is henceforth
freed
Burn with love.*

*Burn in the flames of love
The precious treasure shines with beauty
Like a golden gem.*

*Burn with love! The God Love, a clever painter,
Knows how to give cheeks the colour of dawn
And make hair golden.*

*But you, having quenched all spark of love,
You think only of the meadow, of the flock and suffer
In the flowering of years.*

*In the flowering of years,
You turn your mind towards old age
And you neglect your lovely face.*

*Return, O return to the first gentleness
Do you not remember, my heart, those happy days?
Why do you not return?*

The most fundamental influence on Caccini must be attributed to the Ferrara Court, where Duke Alfonso II favoured the development of a group of courtier musicians and singers, including the famous "Dame Ferraresi". Caccini visited Ferrara for the first time in 1583, with Giovanni Bardi and other gentlemen of Florence. During this visit the "Dame" trio was presented for the first time to a highly qualified audience. Concerning the second visit in 1592, Caccini reported "(His Highness) He requested me, having appreciated my manner of singing, to teach the three "Dame" some musics with these accents and some "passaggi" and similarly to write some "passaggi" for his favorite Bass (...) and today I spent three hours teaching some arias to these "Dame" in the presence of His Highness".

Caccini also taught singing to all the members of his family, his first wife Lucia, his second wife Margherita, his daughters Francesca and Settimia and his son Pompeo, creating the famous "Concerto Caccini" which performed at the French Court of Maria de Medici (1604 - 5) who had personally invited them. The presence of many cantatrices at the courts of this period justifies the soprano key to be found in the majority of the Madrigals and Arias of *Nuove Musiche*, and today it seems relevant to suggest their performance again by the female voice.

★ ★

Originally the monodic style was labelled "recitative" or "representative" independently of any intention to bring the works to the stage. These terms, used as synonyms, covered the wide range between the extremes nowadays known as "recitative" and "aria", including, in stage scores, choruses, dances and instrumental works. The performance of operas depended upon the circumstances and occasions of court life; they were in all cases exceptional events. More frequently composers created works to be performed in concert. The aim of the madrigal, and later that of the cantata, was to be representative,

*Credi cor mio per troppo senno è folle,
Chi pensando a diman passa dolente
Il dì presente.*

*Ogni pensiero, ogni disegno atterra
Sovra'l goduto ben sol non può morte,
O fato, o sorte.*

*Filli, che pensi ahi come strale, o vento
Si dileguano i giorni, e fuggon l'ore
Ardi d'amore.*

Canzonetta di Ottavio Rinuccini di nove terzine ciascuna composta da due endecassillabi ed un quinario.

Rime e schema metrico: a¹¹ b¹¹ b⁵

6 ARIA SESTA. UDITE, UDITE AMANTI

*Udite udite amanti
Udite, o fere erranti
O Cielo, o stelle
O Luna, o Sole
Donn'e donzelle
Le mie parole,
E s'a ragion mi doglio
Piangete al mio cordoglio.*

*La bella donna mia
Già si cortese, e pia
Non so perché
So ben che mai
Non volge a me
Quei dolci rai,
Et io pur vivo e spiro
Sentite che martiro.*

*Care amorose Stelle
Voi pur cortesi, e belle
Con dolci sguardi*

*Crois mon cœur qu'est fou celui qui, trop sage,
Pense toujours à demain et passe tristement
Les jours présents.*

*Toute pensée, tout dessein a une fin.
Seulement sur les bonheurs dont on a profité, ni la mort
Ni le destin, ni le sort ne peuvent rien.*

*Filli, à quoi penses-tu, hélas, comme l'éclair et le vent
Disparaissent les jours, et s'échappent les heures.
Brûle d'amour.*

Canzonetta de Ottavio Rinuccini, de neuf tercets composés chacun de deux hendécasyllabes et d'un vers quinaire

Rimes et schéma métrique: a¹¹ b¹¹ b⁵

SIXIÈME ARIA : ÉCOUTEZ, AMANTS

*Ecoutez, écoutez amants
Ecoutez, o fauves errants,
O Ciel, o Etoiles,
O Lune, o Soleil,
Femmes et jeunes filles,
Ecoutez ce que je dis
Et si j'ai raison de me plaindre
Pleurez devant ma douleur.*

*Ma belle dame
Déjà si gentille et charitable
Je ne sais pas pourquoi,
Mais je sais bien que jamais
Elle ne tourne vers moi
Son doux regard
Et pourtant je vis et respire,
Ecoutez quel martyre est le mien.*

*Chères étoiles amoureuses
Vous qui êtes si gentilles et belles
De vos doux regards*

*Believe, my heart, that the fool is he, who too wise
Thinks always of the morrow and spends sadly
The present:*

*All thinking, all design, has an end
But the happiness we enjoyed, neither death
Nor destiny, nor fate can affect it.*

*Filli, what are you thinking, alas, like the lightning
and the wind
The days vanish, and the hours flee,
Burn with love.*

Canzonetta by Ottavio Rinuccini in nine verses of three lines; each verse of two hendecasyllabic lines and one quinary line

Rhyme and meter pattern : a¹¹ b¹¹ b⁵

SIXTH ARIA : LISTEN, LOVERS

*Listen, listen lovers
Listen, O wandering beasts,
O heaven, O stars,
O moon, O sun,
Ladies and maidens,
To my words
And if I have reason to complain
Weep for my grief.*

*My lovely lady
So kind and charitable
I know not why,
But I know that never
She will turn to me
Her gentle gaze
And even so I live and breathe
Listen to my suffering*

*Dear loving stars
Who are so kind and lovely
With your sweet gaze*

because it projects upon an ideal stage either a dramatic scene or the emotional reactions of a character in a dramatic situation. *Il Corago*, an anonymous treatise on early XVIth century theatre, compiled in about 1630, which contains perhaps the most interesting a posteriori theory about recitative style, defines it in the following way: "the variety of feelings (affetti) brings about changes in colour of the voice from high to low, as we see it in our manner of reasoning and that the style in question must imitate". Caccini himself defines it in these words: "speaking in harmony" and considers the *sprezzatura* and the *basso continuo* to be fundamental stylistic elements. The *sprezzatura*, a term already used by Baldassarre Castiglione, is understood to be the apparent spontaneity and the self-confidence that characterizes the perfect courtier. Extended to the singer, this term means the natural and easy use of the most refined vocal techniques and of the imponderable rhythmic impetus and dynamic flexibility in performance.

The most essential technical feature of the new monody was the *basso continuo*, which is formed as one single line conceived according to the voice melody and intended to provide it with an appropriate rhythmic and tonal support. By reducing the polyphonic accompaniment to the linear essential minimum, it contributes to the aesthetic purpose, ensuring the predominance and freedom of the voice while supporting and intensifying it, even allowing the accompanist maximum flexibility. In the pure recitative style, music defines and stabilises a precise vocal inflection and sets, within the limits of the key and of the musical notation, the prosodic development of the declamation. This is reflected musically for example, in the particular melodic curve of the musical phrase, in the rhythm of the dialogue and in the emphasis given to the strong syllables. These syllables are set in higher pitches, on the strong beats and are longer than the unaccented syllables. Certain *stile representativo* (representative style) pieces by Monteverdi, for example the *Lettera amorosa*, are classic examples of the

*Tenest'in vita
Da mille dardi
L'alma ferita,
Et or più non vi miro
Sentite che martiro.*

*Ohimè, che tristo, e solo
Sol io sento'l mio duolo,
L'alma lo sente
Sentelo'l core
E lo consente
Ingiusto amore,
Amor se'l vede, e tace,
Et ha pur arco, e face.*

Canzonetta di Ottavio Rinuccini di quattro ottave di quinari e settenari.
Rime e schema metrico: a⁷ a⁷ b⁵ c⁵ b⁵ c⁵ d⁷ d⁷

7 ARIA SETTIMA. OCCH'IMMORTALI

*Occh'immortali
D'amor gloria, e splendore
Armatevi di fiamm'e d'aurei strali
Ecco'l mio core.

Ecco'l mio core
Che scorre il campo ardito
All'armi occhi guerrieri; all'armi amore
Su, ch'io v'invito.

Su, ch'io v'invito
Suonan sospiri ardenti
Spem'il cor guida, e l'ha pietà fornito
D'armi possenti.
D'armi possenti
Armato; o vuol morire,
O scacciar vuol da voi Stelle lucenti
Gli sdegni, e l'ire.*

*You kept alive
The soul wounded
By a thousand darts.
And now I no longer see you,
Listen to my suffering.*

*Alas, sad and lonely,
Alone I feed my pain,
The soul feels it,
It is felt by the heart
And unjust love
Allows it;
Love sees it and is silent
Though it has a bow and arrow.*

Canzonetta by Ottavio Rinuccini, in four verses of eight lines; quinary and septisyllabic lines
Rhyme and meter pattern : a⁷ a⁷ b⁵ c⁵ b⁵ c⁵ d⁷ d⁷

SEPTIÈME ARIA : YEUX IMMORTELS

*Yeux immortels
Gloire et splendeur d'amour,
Armez-vous de flammes et de flèches d'or,
Voici mon cœur.

Voici mon cœur
Qui parcourt courageusement les champs.
Aux armes, yeux guerriers; aux armes, amour
Venez, je vous invite.

Venez, je vous invite,
Résonnent les soupirs ardents,
L'espoir conduit le cœur, et la pitié l'a nourrit
D'armes puissantes.

D'armes puissantes
Armé, il veut mourir,
Ou il veut chasser de vous, Etoiles brillantes,
Le dédain et la haine.*

*Vous teniez en vie
L'âme blessée
De mille dards.
Et maintenant je ne vous regarde plus,
Ecoutez quel martyre est le mien.*

*Hélas, triste et seul
Il n'y a que moi pour sentir ma douleur,
L'âme la sent,
La sent le cœur
Et Amour injuste
Le permet
Amour le voit et se tait
Bien qu'il ait un arc et une flèche.*

Canzonetta de Ottavio Rinuccini, composée de quatre huitains en vers quinaires et septénaires
Rimes et schéma métrique: a⁷ a⁷ b⁵ c⁵ b⁵ c⁵ d⁷ d⁷

SEVENTH ARIA : IMMORTAL EYES

*Immortal eyes
Glory and splendour of love
Bear flames and golden arrows,
Here is my heart.

Here is my heart
Which courageously crosses the fields
To arms, warrior eyes; to arms, love
Come, I challenge you.*

*Come, I challenge you
The ardent sighs resound
Hope leads the heart and pity feeds it
With powerful arms

With powerful arms
Armed; it wishes to die
Or it wishes to chase from you, bright stars
Disdain and hate.*

recitative style. So are Caccini's compositions, where there are long sections in recitative style, particularly at the beginning of the madrigals.

★ ★

A controversial and apparently contradictory matter in Caccini's work is the style of the vocal ornamentation. On the one hand the composer seems to refuse, for the sake of coherence with the aesthetics of the supremacy of the poetic text over the music, the use of "diminuzione". "It must be emphasized that the "passaggi" have not been invented because they were necessary for the good style of singing, but, I think, rather to stimulate the ears of those who have less understanding of the meaning of singing with feeling (affetto), because if they comprehended they would abhor these "passaggi", which are the most contrary to feeling" and he declares that he restricts their use to "the least emotional of music", "to long vowels" and "to the final cadences". On the other hand, the number of "passaggi" and other embellishments found in *Le Nuove Musiche* openly contradicts this position, indicating the tendency to reform the practice of ornamentation with the precise writing of embellishments in order to prevent personal modifications by the performer. Elsewhere Caccini acknowledges a possible expressive function of ornamentation by ascribing explicitly to a certain embellishment, such as the increasing and decreasing in volume of the voice, accents, exclamations, trills and groups of notes, an expression of feeling and an ability to respect the emotional content of the poetic text and to convey it. Vocal virtuosity does not become a decorative and arbitrary addition but is an essential element of expression, overtaking the meaning of the words. In this way it has a deeper and different meaning when compared with the content of the text or of the spoken words.

★ ★

*Gli sdegni e l'ire
Ohmai prendino esiglio
Più non poss'io, nè più gli vò soffrire
In quel bel ciglio.*

*In quel bel ciglio
Faccia pietà ritorno,
O, ch'a stancarvi combattendo piglio
La nott', e'l giorno.*

*La nott', e'l giorno
Sempr'udirete pianti,
Sempre di foco, e fiamma havrete intorno
Sospiri erranti.*

Canzonetta di Ottavio Rinuccini di sette quartine di quinari, settenari ed endecasillabi.
Rime e schema metrico: a⁵ b⁷ a¹¹ b⁵

*Le dédain et la haine
Désormais s'exilent
Je ne peux plus et ne veux plus souffrir
Dans ces beaux yeux.*

*Dans ces beaux yeux
Fasse que la pitié renaisse
Sinon, je combattraï et vous harcéleraï,
Nuit et jour.*

*Nuit et jour
Vous entendrez mes pleurs,
Toujours, vous serez entourés du feu et des flammes
De mes soupirs errants.*

Canzonetta de Ottavio Rinuccini, composée de sept quatrains en vers quinaires, septénaires et hendécasyllabes
Rimes et schéma métrique: a⁵ b⁷ a¹¹ b⁵

8 ARIA OTTAVA. ODI, EUTERPE

*Odi Euterpe il dolce canto
Ch'a lo stil Amor m'impera
Et accorda al dolce canto
L'aureo suon della mia cetra
Ch'a dir quel ch'e'i mi ragiona
Troppo dolce amor mi sprona.*

*Di notturno, e casto velo
La mia Lidia il sen copria;
Ma la luna in mezzo il Cielo
Dolcemente il sen m'apria;
Ch'a mirar sì bel tesoro
Lampeggiò di fiamme d'oro.*

*E vedea soave, e pura
La sua neve il petto aprire;
E sentia di dolce cura*

HUITIÈME ARIA : ÉCOUTE EUTERPE

*Ecoute, Euterpe, le chant doux
Qu'Amour impose à ma plume,
Il accorde sur ce chant
Ma cithare au son brillant,
Car à dire ce qu'il m'inspire
Trop doucement amour me pousse.*

*D'un nocturne et chaste voile
Ma Lydie se couvrait le sein;
Mais la lune en plein ciel
Doucement me le découvrit,
Qui, pour admirer un si beau trésor,
Brilla de flammes d'or.*

*Et je voyais sa blancheur de neige
Suave et pure, découvrir sa poitrine;
Et je sentais, de désir,*

*Disdain and hate
Henceforth go into exile
I can no more and do not wish to suffer
From these lovely eyes.*

*In these lovely eyes
Make pity return
Or I will combat and harry you
Night and day.*

*Night and day
You will hear my weeping
Always surrounded by the fire and flames
Of wandering sighs.*

Canzonetta by Ottavio Rinuccini, in seven verses of four lines, in quinary, septisyllabic and hendecasyllabic lines
Rhyme and meter pattern : a⁵ b⁷ a¹¹ b⁵

EIGHTH ARIA : LISTEN, EUTERPE

*Listen, Euterpe, to the sweet song
That love has imposed.
It tunes to this song
The bright sound of my lyre,
For to say how it inspires me
Too gently love persuades me*

*With a nocturnal and chaste veil
My Lydia covers her breast;
But the moon high in the sky
Gently uncovers it,
Who, to admire so lovely a treasure,
Shines with golden flames.*

*And I saw its snowy whiteness
Sweet and pure, uncover her breast
And I felt, with desire,*

The poetic texts of the madrigals have a relatively free form, having only one verse (except one sonnet) and they are constructed with a variable number of septisyllabic and hendecasyllabic lines. In the madrigal the music strictly respects the content of the poetic text and changes continuously to conform with the shades of expression. The author not only determines the declamatory curve, but he fundamentally transforms the poem itself by means of a "horizontal" amplification, obtained by repeating lines or part of a line, to create a musical structure with its own coherence and unity. This structure is the result of a multiple and varied interlacing of repetition at several levels: in the original poetic text (which can contain repetitions of words or groups of words and repetitions of concepts), in the poetic text as modified by the composer and in the musical text itself. Generally the repetitions are more frequent towards the end of the madrigals. The textual repetition of the last part and of some of its elements is intended to distract the listener from the pure content of the words directing his attention towards the expressive inflexions which become more pronounced. In this way the musical language enriches the poetic text in an expressive manner, developing or accentuating the verbal aspects or gestures.

The poetic texts of the Arias correspond to the *canzonetta melica* form. This poetic form, ascribed to Gabriello Chiabrera, is written with the intention of being set to music. The *canzonette* represent the least remarkable and the least elevated of solo vocal musical forms of this period; however they are easy to listen to and more approachable. If the poetic form, relatively free and close to prose, of the madrigal invites the composer to either support the line of the declamation, or to organise, by means of repetitions, a formal musical unity, the metric rigidity of the verse form of the *canzonetta* suggests to the composer a melodic line which is sufficiently complete to be repeated in the different verses.

The anonymous author of *Il Corago* remarks

*Nel mio petto il cor languire;
E salir veloce, e leve
Il mio cor tra neve, e neve.*

*Io mirava, e tu ferivi
Lidia mia soavemente
Io spronava, e tu rapivi
Nel tuo sen la vista ardente.
Io moveva poche faville
Tu le fiamme à mille à mille.*

*Nè sì vivo, o vago aspetto
Portò mai su l'Orizonte;
Nè pur quando il suo diletto
Rimirò su'l Cario monte;
Ch'a mirar cose sì belle
Tanti rai fur tante stelle.*

*E da quei soavi albori
Sfavillava un dolce foco;
E le grazie con gli amori
Havean quivi un dolce loco;
E se quivi il cor giungea,
Su la neve il cor m'ardea.*

*E se come il seno apprendo
Tante fiamme tu movei
Sfavillar potean vedendo
Tanti lumi gli occhi miei,
Nel tuo sen potea mirare
Maraviglie assai più care.*

*Anzi i lumi, e i lampi suoi
Men possenti, e meno ardenti
Lidia il Sol degli occhi tuoi
Fea più chiari, e più lucenti
E scopriva il tuo bel seno
Pur il lume tuo sereno.*

*Ma sì dolce ardeva il core
Ch'ogni fiamma, et ogni dardo*

*Languir mon cœur dans ma poitrine,
Et monter rapide et léger
Entre neige et neige.*

*Je t'admirais, et tu me blessais,
Ma Lydia, suavement.
Je m'empressais, et ton sein
S'emparaît de mon regard.
Je provoquais peu d'étincelles,
Toi des flammes par milliers.*

*Jamais la lune n'eut
Plus vif et joli aspect sur l'horizon
Même pas quand elle admirait
Son bien-aimé sur le mont Cario;
Parce qu'en admirant ta beauté
Elle rayonnait comme mille étoiles.*

*Et de ces lueurs suaves
Etincelait un rayon très doux;
Et les Grâces avec les Amours
Trouvaient ici un doux lieu;
Et mon cœur qui t'avait atteint
Malgré la neige brûlait.*

*Et si tu suscétais autant de flammes
En découvrant ton sein
Mes yeux s'illuminaient
A la vue de telles lumières,
Dans ton sein je pouvais admirer
Des merveilles encore plus belles.*

*Les rayons lumineux de la lune
Perdaient leur puissance et leur ardeur
Devant le soleil de tes yeux
Qui était si clair et si brillant
Et ton beau sein découvrait
Ta lumière sereine.*

*Mais mon cœur brûlait si doucement
Qu'il rafraîchissait ses flammes et ses dards,*

*My heart languish in my breast
And rise swift and light
Between snow and snow.*

*I admired you and you hurt me
My Lydia, sweetly.
I urged you and your breast
Seized my gaze.
I provoked few sparks,
You, flames a thousand-fold.*

*Never was the moon
So bright and lovely on the horizon
Not even when it admired
Its beloved on Mount Cario.
For admiring your beauty,
It shone like a thousand stars.*

*And from this sweet glow
Shone a soft shaft of light
And Graces and Loves
Found a sweet place here
And my heart which reached you,
Inspite of the snow was burning.*

*And if you aroused as many flames
By uncovering your breast
My eyes were lit
By such brightness
In your breast I could admire
Even more lovely marvels.*

*The shining rays of the moon
Lost their power and ardour
Before the sun of your eyes
Which was so clear and bright.
And your lovely breast uncovered
Your serene light.*

*But my heart burns so slowly
That it cooled flames and darts*

that the composition of *ariette strofiche* would combine the advantages of convenience (little music for much text) and pleasure, but he makes a fundamental criticism of this style: the music, always being the same, would fit the first verse expressively, but not the following verses.

Caccini adopts several solutions to this problem. He applies to the First Aria the "durchkomponieren" (=through-composed) technique, as if it were a madrigal. For the other Arias (2 5 6 7 8 9) the composer only presents the music of the first verse. The others (3 4) generally retain the same music for the following verses, but they are subjected to variations in order to follow the text or to resolve the final cadences. These last Arias seem to present a reference, in general, for the manner in which to interpret the *ariette strofiche* which remain, for they implicitly allow the performer to not strictly respect the musical writing, within the limits and the modes suggested by the composer himself.

We believe that one of the great merits of *Le Nuove Musiche* is to have introduced a more elevated musical content for the *canzonetta*, perhaps bringing it up to the level of the literary text; this is true at least for the texts and authors chosen by Caccini, and gives this form an aristocratic dignity which it had never previously attained in the works of this period.

GIULIANA MONTANARI
translated by ALDO DALL'OSO

Nei tempi che fioriva in Firenze la virtuosissima Camerata dell'Illustrissimo Signor Giovanni Bardi de' Conti di Vernio, ove concorreva non solo gran parte della nobiltà, ma ancora i primi musici, et ingegnosi huomini, e Poeti, e Filosofi della Città, havendola frequentata anch'io.

*In quel caro sen d'amore
Rinfrescava ogni ora un guardo
E già m'era il cor ferito
A le piaghe un dolce invito.*

*Ma languia la vista inferma
A l'aprir di tanti obbietti,
Ne potea giamai star ferma
A cercar tanti diletti;
E moriro i rai meschini
Tra duoi pomi alabastrini.*

Canzonetta anonima di dieci sestine di versi ottonari.
Rima: a b a b c c

*En levant le regard à chaque heure
Sur ce sein aimé.
Et mon cœur déjà blessé
Répondait à la douce invitation de ces plaies.*

*Mais mes yeux meurtris languissaient
Devant autant de grâce dévoilée
Et ne pouvaient rester indifférents
A la vue de tant de délices;
Et mes pauvres yeux s'éteignirent
Entre deux pommes d'albâtre.*

Canzonetta anonyme composée de dix sixains en vers octosyllabes
Rimes : a b a b c c

*Raising an eye each hour
To this beloved breast.
And my wounded heart
Answered the sweet call of these wounds.*

*But my ravaged eyes
Before such unveiled grace
Could not remain indifferent
At the sight of such delights.
And my poor eyes were closed
Between your alabaster apples.*

Canzonetta, anonymous; ten verses of six octosyllabic lines
Rhyme and meter pattern : a b a b c c

9 ARIA NONA. BELLE ROSE PORPORINE

*Belle rose purpurine
Che tra spine
Su l'Aurora non aprite
Ma ministro degl'amori,
Bei tesori
Di bei denti custodite.*

*Dite rose preziose
Amoroze
Dit'on d'è che s'io m'affiso
Nel bel guardo acceso ardente
Voi repente
Disciogliete un bel sorriso.*

*E ciò forse per aita
Di mia vita,
Che non regge alle vostr'ire,
O pur è perché voi sete
Tutte liete
Me mirando'n su'l morire?*

NEUVIÈME ARIA : BELLES ROSES

*Belles roses couleur de pourpre
Entre des épines
Vous ne vous ouvrez pas à l'aurore.
Mais servantes des amours,
Beaux trésors
Vous protégez de belles dents.*

*Dites, roses précieuses
Et amoureuses
Dites pourquoi, quand je fixe
Votre regard lumineux et ardent
Vous, soudain,
Montrez un beau sourire?*

*Faites-vous cela pour venir au secours
De ma vie,
Qui ne supporte pas votre haine,
Ou plutôt parce que vous êtes
Heureuses
En me voyant mourir?*

NINTH ARIA : LOVELY CRIMSON ROSES

*Lovely crimson roses
Between your thorns
You do not open out to the dawn.
But servants of love,
Lovely treasures,
You protect pretty teeth.*

*Say, precious roses
In love
Say why when I seize
Your bright and ardent gaze
You suddenly
Show a sweet smile?*

*Do you do this to come and aid
My existence
Which cannot bear your hate,
Or rather you are
Satisfied
To see me die?*

posso dire d'havere appreso più dai loro dotti ragionari, che in più di trent'anni non ho fatto nel contrappunto": così Caccini, nella prefazione a *Le Nuove Musiche*, segnala che le sue composizioni sarebbero scaturite non dalla dottrina musicale tradizionale, ma da un dibattito letterario e musicale contemporaneo, che si svolgeva nel salotto del Conte Giovanni Bardi. Tale dibattito si innesta sulla complessa tradizione umanistica del platonismo fiorentino, che considera la musica non soltanto un'armonia sensibile dei suoni, ma un'eco dell'armonia universale, attraverso il rapporto intimo e profondo con la parola poetica, specchio di frammenti del mondo trascendente e di verità cosmiche. Di conseguenza l'interesse del gruppo di intellettuali si rivolgeva soprattutto ad un ideale di poesia cantata, nella quale il canto fosse concepito in funzione della forma e del contenuto poetici. Concetto che ritroviamo in Caccini nel seguente passo: "questi intendentissimi gentiluomini m'hanno sempre confortato, e con chiarissime ragioni convinto, [...] ad attenermi a quella maniera cotanto lodata da Platone, et altri Filosofi, che affermarono la musica altro non essere, che la favella, e'l rithmo, et il suono per ultimo", ed anche quando afferma di avere composto "musiche di quella intera grazia ch'io sento nel mio animo risonare", come presupponendo che ogni melodia scaturisse da un modello nel mondo delle idee platoniche.

Bardi, gentiluomo dai molteplici interessi culturali, incoraggiò e finanziò le ricerche del liutista, compositore e teorico Vincenzo Galilei sull'antica musica greca, stimolato sia dal desiderio di conoscere quale fosse stata la musica di quei secoli lontani, sia dalla convinzione che essa potesse costituire un esempio della via da seguire.

A partire dal 1577, Girolamo Mei, discepolo di Pier Vettori e come questi profondo conoscitore degli scritti di Aristotele, prende parte attiva al dibattito. Egli ripropone le critiche che già da dalla Controriforma erano state rivolte alla polifonia sacra: di subordinare la comprensione del testo all'artificio e al diletto dell'orecchio, e soprattutto di annullare con la com-

*Belle rose, ô feritate
O pietate
Del sì far la cagion sia;
Io vo dir in nuovi modi
Vostre lodi
Ma ridete tuttavia.*

*Se bel rio se bell'auretta
Tra l'eretta,
Su'l mattin mormorando erra
Se di fiori un praticello
Si fa bello
Noi diciam, ride la terra.*

*Quando avvien, ch'un Zeffiretto
Per diletto
Muova'l piè su l'onde chiare
Sì che l'acqua in sull'arena
Scherzi appena
Noi diciam, che ride il mare.*

*Se già mai tra fior vermigli
Se tra gigli
Veste l'alba un'aureo velo
E su rote di Zaffiro
Muove in giro
Noi diciam, che ride il Cielo.*

*Ben è ver quand'è giocondo
Rid'il mondo,
Rid'il ciel quand'è gioioso,
Ben è ver; ma non san poi
Come voi
Far un riso grazioso.*

Canzonetta di Gabriello Chiabrera di otto sestine di ottonari e quaternari.
Rime e schema metrico: a⁸ a⁴ b⁸ c⁸ c⁴ b⁸

*Belles roses, que ce soit pour me blesser
Ou par pitié
Que vous êtes ainsi,
Je fais dans un langage nouveau
Votre louange
Mais vous continuez à rire.*

*Si un beau ruisseau, si un beau petit vent
Dans l'herbe tendre
Le matin se promène en murmurant,
Si un petit pré se fait beau
Grâce aux fleurs
Nous disons que la terre sourit.*

*Quand il arrive qu'un petit Zéphyre
Par plaisir
Bouge le pied sur les vagues claires
En sorte que l'eau sur le sable
Plaisante à peine,
Nous disons que la mer sourit.*

*Si par hasard parmi des fleurs vermeilles
Si parmi les lys
L'aube s'habille d'un voile d'or
En se promenant
Sur des roues de Saphir
Nous disons que le ciel sourit.*

*Il est vrai que quand il est heureux
Le monde sourit, et que
Le ciel sourit quand il est joyeux.
C'est vrai; mais ils ne savent pas
Faire un sourire gracieux
Comme le vôtre.*

Canzonetta de Gabriello Chiabrera, composée de huit sixains en vers octosyllabes et quaternaires
Rimes et schéma métrique: a⁸ a⁴ b⁸ c⁸ c⁴ b⁸

Traduction de ALDO DALL' OSSO

*Lovely roses, whether it is to wound me
Or through pity
That you act thus
I with these new manners
Sing your praise
But you still laugh.*

*If a pretty stream, if a pretty breeze
In the new grass
Wanders murmuring one morning,
If with flowers a little meadow
Shows its charms
We say that the earth is smiling.*

*When a little zephyr comes
For pleasure
Moving his feet across the clear waves
So that the water on the sand
Plays a little
We say that the sea is smiling.*

*If by chance among the scarlet flowers
If among the lilies
The dawn wears golden gauze,
On the wheels of Saphir
Circling round
We say that the sky is smiling.*

*It is true that when it is happy
The world smiles and that
The sky smiles when it is joyful
It is true, but they do not know
How to show a smile as gracious
As yours.*

Canzonetta by Gabriello Chiabrera; eight verses of six lines; in octosyllabic and quaternary lines
Rhyme and meter pattern : a⁸ a⁴ b⁸ c⁸ c⁴ b⁸

Translation by CLARE PERKINS

binazione di molte linee melodiche (il "contrappunto") qualunque valore espressivo esse potessero singolarmente avere. La tesi sostenuta dal Mei era che il potere di scuotere e commuovere, negato alla polifonia, fosse proprio della pura monodia. Il paragone tra il potere emotivo e catartico della monodia antica e gli artifici sonori del moderno "contrappunto", tema centrale della corrispondenza tra Mei e Galilei, divenne il principale assunto del *Dialogo della musica antica e della moderna* (Firenze, 1581).

In questo scritto, uno dei primi ad occuparsi dell'estetica del rapporto tra testo poetico e musica, Galilei esprime la convinzione che l'arte contrappuntistica, utilizzando espedienti come le eccessive ripetizioni delle parole, la non simultaneità della pronuncia delle sillabe nelle diverse voci e le ornamentazioni melismatiche, si precludesse la possibilità dell'espressione musicale ideale di un testo poetico. D'altro canto egli esprime anche il biasimo verso i compositori contemporanei per la loro tendenza a realizzare un'imitazione sonora delle singole immagini evocate dalle parole, senza riuscire a mettere in rilievo l'espressione più intima del testo poetico: "Hoggi è inteso per l'imitatione delle parole non l'imitar col canto il senso di esse et di tutta l'oratione come appresso gli antichi, ma il significato del suono in una sola", afferma Galilei in un testo tuttora inedito.

L'uso espressivo della monodia accompagnata ha tuttavia origini ben più lontane e si ricollega agli ideali umanistici dell'ultimo Quattrocento e del primo Cinquecento. Probabilmente Caccini vide nella monodia, come altri cantanti contemporanei, un modo di elevare a dignità creativa la pratica a loro familiare del canto a solo del cantar "a liuto" o "alla viola", elogiati al principio del secolo da Baldassarre Castiglione. Negli intermezzi cinquecenteschi troviamo dialoghi musicali molto vari e diversi esempi di composizioni polifoniche eseguite monodicamente [tra cui ad esempio il madrigale per il Carro della Notte, composto da Piero Strozzi ed eseguito da Giulio Caccini, in occasione delle nozze di Francesco de' Medici e Bianca

Capello nel 1579]. È questa la scuola nella quale si forma Caccini durante i primi anni del suo quarantennale servizio presso la corte di Firenze.

Sicuramente fondamentale nella sua funzione di modello appare l'esempio della corte di Alfonso II Duca di Ferrara, che aveva favorito e promosso lo sviluppo di un gruppo di cortigiani musicisti e cantori, tra cui le celebri Dame Ferraresi. Caccini fece una prima visita a Ferrara nell'anno 1583, con Giovanni Bardi ed altri gentiluomini fiorentini, durante la quale, a quanto risulta, il trio delle dame fu offerto per la prima volta all'ascolto di un pubblico altamente qualificato. Relativamente ad una seconda visita nel 1592, Caccini riferisce: "[S.A.] mi ha pregato (usando egli questo termine) che io gli faccia il piacere, essendogli piaciuto la mia maniera di cantare, di voler insegnare alle sue tre Dame qualche cosa con questi accenti, e passaggi alla nostra usanza, e similmente scriver qualche passaggio a un suo Basso favorito [...] et hoggi per tre hore ho insegnato alcune Arie a queste Sig.re alla presenza di S.A. [...]" In modo simile, Caccini istruisce abilmente nel canto tutti i suoi familiari, sia la prima moglie Lucia, che la seconda, Margherita, le figlie Francesca e Settimia e il figlio Pompeo, creando il prestigioso "concerto Caccini" che si esibì, fra l'altro, espressamente chiamato, alla corte francese di Maria de' Medici (1604-5). Questa importante presenza di cantatrici nelle corti dell'epoca giustifica il fatto che la maggioranza dei madrigali ed arie delle *Nuove Musiche* siano stati scritti in chiave di soprano, e che oggi appaia opportuno riproporli interpretati da una voce femminile.

All'origine lo stile monodico viene caratterizzato come "recitativo" o anche "rappresentativo" indipendentemente da ogni idea di portarlo sulla scena. Questi termini, utilizzati come sinonimi, coprivano la vasta gamma di sfumature comprese tra quegli estremi che noi oggi chiamiamo recitativo e aria, includendo

anche, nelle partiture teatrali, cori, danze e pezzi strumentali. La realizzazione di opere in musica dipendeva dalle circostanze e contingenze della vita di corte; si trattava in ogni caso di avvenimenti eccezionali. Accadeva allora con molto maggiore frequenza che i compositori concepissero brani destinati ad essere eseguiti in concerto. L'intento del madrigale - come più tardi della cantata - è rappresentativo, poiché proietta su un palcoscenico ideale una scena drammatica o le reazioni affettive di un personaggio ad una situazione drammatica. Il *Corago*, anonimo trattato sul teatro del primo Seicento, redatto intorno al 1630, che contiene forse la più interessante teorizzazione a posteriori dello stile recitativo, ne dà la seguente definizione: "la varietà degli affetti porta seco mutazioni di voci alterate per alto e basso, come vediamo nello stesso nostro comune ragionare, di cui deve essere imitatore lo stile di che parlamo". Caccini stesso lo definisce con le parole "in armonia favellare" ed indica come elementi stilistici fondamentali la sprezzatura ed il basso continuo. La sprezzatura - termine usato già da Baldassarre Castiglione - è intesa come l'apparente spontaneità e la sicurezza di sé che caratterizzavano il contegno del perfetto cortigiano. Esteso al cantante, implica l'uso disinvolto e naturale delle tecniche vocali più raffinate e degli'imponderabili elementi di slancio ritmico e flessibilità dinamica dell'esecuzione.

L'aspetto tecnico più essenziale della nuova monodia è il basso continuo, che nasce come un'unica linea concepita in funzione della melodia della voce e intesa a fornirle un opportuno appoggio ritmico e tonale. Riducendo l'accompagnamento polifonico ad un essenziale minimo lineare, contribuisce al fine estetico assicurando il predominio e la libertà espressiva della voce cantante, sostenendola ed intensificandola, consentendo la massima flessibilità anche all'accompagnatore. Nello stile recitativo puro la musica definisce e stabilizza una precisa inflessione oratoria e fissa, nei limiti consentiti dalla scala e dal sistema di notazione musicali, l'andamento prosodico della declamazione. Ciò si riflette musicalmente ad esempio

nella particolare curva melodica della frase, nel ritmo dell'eloquio in generale e nel rilievo dato alle sillabe forti, che vengono situate a maggior altezza, sui tempi forti ed hanno durata superiore a quella delle sillabe non accentate. Esempi classici di stile recitativo puro sono certi brani in *stile rappresentativo* di Monteverdi come la *Lettera amorosa*, ma anche nelle composizioni di Caccini troviamo ampie sezioni in stile recitativo, in particolare all'inizio dei madrigali.

Questione molto controversa ed apparentemente contraddittoria in Caccini, è lo stile dell'ornamentazione vocale. Da una parte l'autore sembra rifiutare, per coerenza all'estetica della supremazia del testo poetico rispetto alla musica, l'uso della diminuzione: "è d'avvertire, che i passaggi non sono stati ritrovati per ché siano necessarij alla buona maniera di cantare, ma credo io più tosto per una certa tillatione a gli orecchi di quelli, che meno intendono, che cosa sia cantare con affetto, chè, se ciò sapessero indubbiamente i passaggi sarebbono aboriti, non essendo cosa più contraria di loro all'affetto", affermando di limitare l'uso dei passaggi "alle musiche meno affettuose", "alle vocali lunghe", "alla cadenza finale". D'altra parte la consistente presenza di "passaggi" ed abbellimenti nelle *Nuove Musiche* contraddice apertamente tale posizione ideologica, indicando piuttosto la tendenza a riformare la pratica dell'ornamentazione mediante un'accurata scrittura degli abbellimenti e l'espressa proibizione all'esecutore di apportare personali modificazioni.

In un altro passo Caccini riconosce una funzione espressiva dell'ornamentazione attribuendo esplicitamente a determinati abbellimenti, come il crescere e scemare della voce, gli accenti, l'esclamazioni, i trilli e i groppi, una funzione "affettuosa", una capacità di aderire al contenuto emotivo del testo poetico e di rappresentarlo. Il virtuosismo vocale diventa non un'aggiunta decorativa ed arbitraria, ma un elemento essen-

ziale di espressività, trascendendo il significato e l'inflessione del discorso per significare a sua volta di più o diversamente da quanto implicato nel testo o nella semplice declamazione di esso.

I testi poetici dei madrigali hanno una forma relativamente libera, essendo (con l'eccezione di un sonetto) monostrofici e costituiti dalla concatenazione di un numero variabile di versi settenari ed endecassillabi. Nel madrigale la musica aderisce strettamente al contenuto del testo poetico e cambia continuamente per adeguarsi alle sfumature espressive. L'autore tuttavia non si limita a determinare la curva declinatoria, ma trasforma più radicalmente la poesia stessa mediante un'amplificazione "orizzontale", ottenuta ricorrendo alla ripetizione di versi o parte di versi, per dare origine ad una struttura musicale con una propria coesione ed unità.

Tale struttura risulta da un intreccio multiplo e vario di livelli della ripetizione: il livello del testo poetico d'origine (che può contenere ripetizioni di parole o gruppi di parole e ripetizioni di concetti), il livello del testo poetico rimaneggiato dal compositore, ed il livello del testo musicale vero e proprio. Le ripetizioni in generale si accumulano verso la fine dei madrigali. La ripetizione testuale dell'ultimo periodo e di parti di esso servono ad estraniare l'ascoltatore dal contenuto puro della parola per dirigere la sua attenzione verso le inflessioni espressive con le quali viene di volta in volta pronunciata. In tal modo il linguaggio musicale attua il potenziamento espressivo del testo poetico, sviluppando e enfatizzando i suoi aspetti preverbali o gestuali.

I testi poetici delle arie corrispondono alla forma della *canzonetta melica*, genere poetico soprattutto ascrivibile a Gabriele Chiabrera e composto espressamente per essere messo in musica. Le canzonette rappresentano il settore meno prestigioso ed elevato della musica solistica vocale di questo periodo;

in compenso, quello di più ampio consumo e di più facile e disinvolta fruizione. Se la forma poetica relativamente libera e vicina alla prosa del madrigale invita l'autore sia ad assecondare la linea della declamazione, sia ad organizzare, mediante le ripetizioni, una unità formale musicale, la rigidità metrica dell'organizzazione strofica della canzonetta suggerisce al compositore una linea melodica abbastanza autosufficiente ed in sè compiuta da potere essere ripetuta per le diverse stanze.

L'autore de *Il Corago* rileva che la composizione di *ariette strofiche* riunirebbe i pregi della comodità (con poca musica composta si accompagnano molte parole) e della piacevolezza, ma muove a questo stile una critica radicale: la musica, essendo sempre uguale, riuscirà tutt'al più ad aderire espressivamente al testo della prima strofa, ma non a quello delle strofe seguenti.

Caccini affronta questo problema adottando diverse soluzioni. Applica all'Aria Prima la tecnica del "durchkomponieren" (= a forma aperta), come se fosse un madrigale. Per altre arie (2 5 6 7 8 9) l'autore presenta la musica della sola prima strofa. Altre ancora (3 4) conservano a grandi linee la stessa musica per le strofe successive, ma subiscono variazioni nell'adattamento al testo e, soprattutto, in sede di cadenza finale di ogni strofa. Queste ultime arie sembrano porsi come modello, in generale, per le modalità interpretative delle restanti ariette strofiche, autorizzando implicitamente l'esecutore a derogare alla prescrizione di fedeltà alla scrittura musicale, nei limiti e nei modi suggeriti dall'autore stesso.

Crediamo che uno dei grandi meriti delle *Nuove Musiche* stia proprio nell'avere proposto un trattamento musicale più elevato della canzonetta e forse più consono all'effettivo valore letterario, quantomeno per i testi e gli autori scelti da Caccini, conferendole un'aristocratica dignità che è ben lontana dall'avere nella maggior parte della produzione coeva.

GIULIANA MONTANARI

BIBLIOGRAFIA

ANONIMO

1620-30 *Il Corago ovvero alcune osservazioni per metter bene in scena le composizioni drammatiche*, ed. a cura di Paolo Fabbri e Angelo Pomilio, Firenze, Olschki, 1983

CACCINI, Giulio

1602 *Le Nuove Musiche*, Marescotti, Firenze, (rist. SPES, Firenze 1983); edited by H. Wiley Hitchcock, Madison, A-R Editions, 1970

DURANTE Elio e MARTELLOTTI Anna

1979 *Cronistoria del concerto delle dame principalissime di Margherita Gonzaga d'Este* Firenze, SPES

GALILEI, Vincenzo

1581 *Dialogo della musica antica e della moderna*, Firenze

Della pratica del moderno Contrappunto intorno all'uso delle Consonanze, ms, Biblioteca Nazionale di Firenze).

PIRROTTA, Nino

1969 *Li due Orfei*, Torino, Eri, Torino, Einaudi, 1975
1985 Voce "Monodia", in *Dizionario Encyclopedico Universale della Musica e dei Musicisti*, Torino, UTET

TESTI, Flavio

1970 *La musica italiana del Seicento*, Milano, Bramante.

MAURIZIA BARAZZONI

Maurizia Barazzoni, née à Bibbiano (en Emilie), a poursuivi ses études de chant au Conservatoire «Martini» de Bologne dont elle est sortie diplômée à l'unanimité du jury.

Elle s'est ensuite consacrée à la musique vocale ancienne, devenant l'une des interprètes les plus estimées du répertoire baroque italien par ses recherches approfondies sur les sources de la monodie des premières années du 17e siècle. Elle interprète de nombreux rôles principaux d'opéras ou oratorios de Monteverdi, Peri, Caccini, Stradella, Pasquini, Gabrielli, Hændel, Bach et Mozart. Elle chante également le répertoire de chambre italien du 19e siècle (Rossini et Bellini). Actuellement, elle enseigne le chant baroque et lyrique à la «Scuola Civica Giuseppe Verdi di Prato» à Florence.

Elle a publié un essai important *La Nouvelle Musique : pratique du chant et portrait du chanteur "moderne"*, qui a paru dans la revue «Musica/Realtà». Elle a gravé deux disques «Baroque romain» et «Airs et madrigaux» (accompagnée par Sandro Volta), que la critique a signalés comme l'un des apports les plus intéressants et originaux à l'interprétation de l'art baroque italien du début du 17e siècle.

MAURIZIA BARAZZONI

Maurizia Barazzoni was born in Bibbiano (in Emilia) and studied voice at the «Martini Conservatory in Bologna, obtaining her diploma with full marks.

She has since specialized in early vocal music and become one of its most valued interpreters through her research of the sources of early 17th century Italian monodic style. She performs all the main roles of the operas or oratorios by Monteverdi, Peri, Caccini, Stradella, Pasquini, Gabrielli, Handel, Bach and Mozart. She also sings the 19th century Italian chamber repertoire (Rossini and Bellini). At present she teaches the Italian Baroque vocal repertoire at the «Scuola Civica Giuseppe Verdi di Prato» in Florence.

She has published an important essay *New*

Music : the practice of singing and the portrait of the «modern singer» which appeared in the magazine «Musica/Realtà» and has made two recordings «Roman Baroque» and «Arias and madrigals» (accompanied by Sandro Volta) which have been hailed by critics as being one of the most interesting and original contributions to the interpretation of Italian baroque art of the beginning of the 17th century.

MAURIZIA BARAZZONI

Maurizia Barazzoni, nata a Bibbiano (Reggio Emilia), ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio «Martini» di Bologna diplomandosi in canto con il massimo dei voti.

Ha rivolto il proprio interesse alla vocalità antica divenendo una delle più apprezzate ed autorevoli studiosse ed interpreti del barocco italiano, grazie alle sue ricerche approfondate sulle fonti della monodia del primo seicento.

Maurizia Barazzoni interpreta numerose parti principali in melodrammi ed oratori di Monteverdi, Peri, Caccini, Stradella, Gabrielli, Hændel, Bach e Mozart. Si dedica inoltre al repertorio cameristico dell'ottocento italiano (Rossini e Bellini). Attualmente insegna il canto barocco e lirico alla «Scuola Civica Giuseppe Verdi di Prato» a Firenze.

Maurizia Barazzoni ha pubblicato un significativo saggio *La nuova Musica : pratica di canto e fisionomia del «cantore moderno»* sulla rivista Musica/Realtà.

Ha già inciso due dischi «Barocco Romano» e «Arie e madrigali» (accompagnata da Sandro Volta) che la critica ha salutato come uno dei contributi più interessanti e originali all'interpretazione della musica italiana del primo seicento.

SANDRO VOLTA

Sandro Volta, né à Savone (Italie), est un élève

d'Emilio Pujol.

Il est l'un des artistes qui, en Italie, ont redécouvert et valorisé par leurs concerts, disques et activités didactiques, la musique de la Renaissance et de l'époque baroque exécutée avec des instruments anciens à cordes pincées.

Egalement guitariste, il enregistre actuellement l'intégrale des quintettes avec guitare de Boccherini (sur un instrument prestigieux de la fin du 18e siècle) avec le Quartetto di Saluzzo.

La critique, qui souligne depuis toujours l'originalité de son inspiration, évoluant constamment grâce à ses recherches continues et doublées d'un sens esthétique raffiné, le considère comme l'un des artistes les plus appréciés de ce domaine musical.

SANDRO VOLTA

Sandro Volta, born in Savona (Italy), was a pupil of Emilio Pujol.

He is among the musicians that in Italy rediscovered and diffused by way of concerts, records and teaching, renaissance and baroque music performed on original plucked instruments.

As a guitarist, he is recording at present Boccherini's complete guitar quintets (on a prestigious instrument of the late 18th century) with the Quartetto di Saluzzo.

The critics, who emphasized the originality of his inspiration, evolving through extensive research characterised by a refined aesthetic sense, consider him as one of the most esteemed artists in this musical field.

SANDRO VOLTA

Sandro Volta, nativo di Savona, è stato allievo d'Emilio Pujol. È uno degli artisti che, in Italia, hanno riscoperto e valorizzato attraverso i loro concerti, dischi e attività didattiche, la musica del rinascimento e dell'epoca barocca eseguita con strumenti antichi a corde pizzicate.

Come chitarrista registra attualmente l'integrale dei quintetti con chitarra di Boccherini (su un prestigioso strumento della fine del settecento) con il

Quartetto di Saluzzo.

La critica, che sottolinea da sempre l'originalità della sua ispirazione, in continua evoluzione grazie

alle sue ricerche accompagnate da un senso estetico raffinato, lo considera come uno degli artisti più apprezzati in questo campo musicale.

Photo Piccardo & Rosso (Savona, Italie)