

Universiteit
Leiden
The Netherlands

The tacit knowledge of Claudio Monteverdi as expressed in the opera La Tragedia di Claudio M

Boer, J.

Citation

Boer, J. (2024, November 28). *The tacit knowledge of Claudio Monteverdi as expressed in the opera La Tragedia di Claudio M*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/4170091>

Version: Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/4170091>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Synopsis

Prologue

Monteverdi is in the house of his father in Cremona, where his wife has just died.

He has fallen asleep at his desk and sees in his dream a scene from his opera *Orfeo*, which premiered half a year earlier.

Orfeo (*Vanità*) is singing about his lyre and their triumph in convincing Pluto to release Eurydice from Hades. There is only one condition: he should not look behind him before they have left the underworld.

After a while, his initial self-confidence wanes, and doubt creeps up on him whether his bride is still following. Then he hears a noise behind him and can no longer resist the temptation to turn his head.

For a very brief moment, he sees the eyes of his beloved, who starts vanishing at the same moment, while a ghost (*Ragione*) reminds him that he broke the law.

Monteverdi now sees that Eurydice (*Verità*) is his own wife and sings her last lines, which speak of too much love that prevents her from ever seeing the light again or her most beloved husband.

Act 1

scena prima

Alone in the church of Ss. Nazario e Celso, where his wife Claudia will be buried, Monteverdi speaks his burdened mind to her dead body. He regrets neglecting her for a long time while busy composing his *Orfeo*.

In this church where he was baptised precisely 40 years ago, he now has to let go of his wife, baptising her for the afterlife with his tears.

On the ground, he finds a letter that, in his grief, he must have failed to notice carrying with him. It is from the court of Mantua, offering their condolences but at the same time ordering him to return to the city because very important work is awaiting him.

Fame will be his part when he returns to write another opera for a very special occasion.

But Monteverdi is enraged by the impertinence of ordering his return to a city that is hostile to his person. Payments are delayed to the point that he can hardly cope, and the air of Mantua endangers his health, which his father, who is a doctor, confirms.

Monteverdi responds with a letter to tell the duke about the urge to change his situation first and pay him the five months' salary he is due.

While writing, he gets carried away by anger again and starts shouting until suddenly he hears a distant voice singing.

First, he thinks he hears his dead wife's voice, but then he recognises the sound of Caterina Martinelli, a young singer who lived for some years in their house. It sounds like she is begging for help. Just for her, he finds the urge to return to Mantua and release her from her solitude. He decides to write another opera with her as the prima donna.

Act 1

scena seconda

Monteverdi has arrived in Mantua, but he does not recognise the town. He sees a man working and measuring. It is Dedalus creating a labyrinth.

The conversation with the engineer is not very helpful for Monteverdi, who wants to find his way home. Dedalus advises him to follow the 'good' rules, but he rejects this advice.

When Monteverdi enters the labyrinth, his path is immediately obstructed, and Artusi appears.

The theorist starts orating about the decadence of modern composers who neglect the fundamentals laid down by the great masters whose examples should be followed. The new makers, on the contrary, listen to their instruments which they play day and night, trying to satisfy the senses.

Monteverdi gets very upset and more sarcastic in his answers to Artusi, who simply ignores what his opponent is saying and keeps glorifying the rules of the old masters. The contempt of his argumentation is increasingly maddening. Monteverdi thus gets entangled in the labyrinth of reason.

Finally, he finds his exit by no longer discussing rational arguments and following the essential path of nature.

Artusi disappears.

Act 1

scena terza

Monteverdi hears a noise that is approaching from the dark labyrinth until he suddenly stands in front of the Minotaur. The raw manifestation of instinct paralyses him.

The monster is moving ferociously and seems ready to attack when a man pops up and jumps to fight it. We recognise Vanità, who is now playing the role of Theseus and clings to the head of the Minotaur. After a short struggle the hero clearly has won and is beheading the monster.

He steps to the fore and triumphantly shows everybody the enormous horned head of the animal-man.

Monteverdi is left alone after he collapses and lays unconscious on the floor.

Act II

scena prima

A hall in the Palazzo Ducale.

Monteverdi wakes up by the singing of Caterina Martinelli. She promises him to be a lascivious Arianna and a consolation for his grief. Her idea of the role of Arianna is corrected by Rinuccini, who points out the noble status of this princess of Crete.

Then Rasi enters in triumph with the Minotaur mask in his hands. He claims to be able to compose the music for his part of Theseus because he is a composer and a tenor. He starts to sing Teseo's part from the libretto, but Monteverdi stops him. A discussion between all four characters unfolds, and this results in a quarrelling quartet where no one listens to the other. Suddenly, the squabbling is overpowered by the duchess, Eleonora de Medici, who has entered the room unnoticed. She announces that this opera, which should become less dry, will be postponed. Because the nuptials are suspended, another opera will have to be chosen for this carnival.

Rasi suggests his own opera, which Rinuccini promptly rejects. He has a Dafne on the shelf with music by Marco da Gagliano. The protagonists are already available: Martinelli and Rasi, perfect as Dafne and Apollo.

Before leaving, the duchess asks Rasi to return the mask to its owner, her husband, Duke Vincenzo. When she is gone, the squabbling starts again, this time about *Daphne*.

Monteverdi withdraws in woe, upset about the useless hurry he had made to finish the work in time.

Act II

scena seconda

Carnival

A group of saltimbanchi, I Comici fedeli, sets the mood with their masked mime and burlesque introduction of the story of Apollo and Dafne.

The figure Amor is being introduced and will be played splendidly by Caterina Martinelli. Later, she is chased by Apollo as Dafne and appears on stage with her arms turned into branches of a laurel tree. Apollo deplores the metamorphose in a touching aria, which the singer performs with great self-indulgence.

Suddenly the exhibition of vanity is brutally disturbed by carnival music (Giacomo Gastoldi *l'innamorato*) chaotically sung by a drunken crowd.

The people take no notice of the suffering laurel tree.

Act II

scena terza

When the carnival troupe disappears, only two men are hanging around. Arlecchino and Zanni have a drunken conversation until they suddenly need to pee. After looking for a tree, they find the new laurel tree, Caterina, as the converted Dafne. She is suffering from pain and anguish. The two men examine the girl, and noticing her fever, they start looking for a doctor, who promptly arrives.

The doctor concludes that the woman is suffering from smallpox and that her life is in danger.

Duchess Eleonora is alarmed and objects to the diagnosis because it is inconvenient and frightening for her son, who did not have smallpox as a child.

Monteverdi comforts the girl and prays to God that she might live.

The girl's condition worsens, and she finally dies on the spot, surrounded by a large group of people.

The corpse is taken away accompanied by a madrigal written for her commemoration.

Act III

scena prima

The Commedia dell'Arte company I comici fedeli rehearse their play *Idropica*, which they will later perform at the ducal crown prince's wedding festivities.

Duchess Eleonora, Rinuccini and Monteverdi make their appearance because, in their search for a new singer for the Arianna, an audition has been arranged with the prima donna Virginia Andreini (Verità), also known as La Florinda. She is called to order by Eleonora, who finds it hard to imagine that an actress from such a group of comedians could convincingly perform the noble role. Francesco Rasi, as Theseus in the audition, thinks he can prove his superiority once more, but Virginia amazes everyone by singing the role by heart with stunning conviction.

Monteverdi is immediately intrigued by this woman and wants to know why she engages in the vulgarity of the commedia. Virginia reveals that under her disguise, she is actually Truth, sent by Jupiter to offer comfort and show people the right way. When she shows herself in her true form, people do not accept her.

Act III

scena seconda

To prove what she can do, she sings the great monologue from Arianna. In this lamento, all the moods of a desperate but vainly loving woman are truly captured in music.

When Arianna sings her conclusion about the fate of a woman who loves and trusts too much, Orpheus rudely breaks in and demands attention for himself.

Act III

scena terza

He points out women's duty not to reject men but to have compassion for them and submit to them. By urging men to follow him in this, Orpheus ends up calling fate upon himself. The women turn into vengeful furies and tear apart the demigod.

When Orpheus is deported, all the Allegories convene in a ritual circle around Monteverdi and Truth. In the end, having found truth, the composer surrenders by laying his head in her womb.

La Tragedia di Claudio M

Libretto

© Johannes Boer 2018

PROLOGUE Orfeo/Vanità¹ Qual onor di te fia degno, Mia cetra onnipotente, S'hai nel tartareo regno Piegar potuto ogni indurata mente? Luogo avrai fra le più belle Imagini celesti, Ond'al tuo suon le stelle Danzeranno in giri or tardi or presti. Io per te felice appieno Vedrò l'amato volto, E nel candido seno De la mia donna oggi sarò raccolto.	PROLOGUE Orpheus/Vanità What honour will be worthy of you, my all-powerful lyre, since you have succeeded in softening every stubborn heart in the realm of Tartarus? You shall have a place amid the loveliest images of the heavens, where the stars shall dance in circles, now slowly, now quickly, to your sound. Completely happy through you, I shall see the beloved face and be gathered today to my lady's snow-white breast.
Ma mentre io canto, ohimè, chi m'assicura Ch'ella mi segua? Ohimè, chi mi nasconde De l'amate pupille il dolce lume? Forse d'invidia punte Le deita d'Averno, Perch'io non sia qua giù felice appieno, Mi tolgono il mirarvi, Luci beate e liete, Che sol col' sguardo altrui bear potete? Ma che temi, mio core? Ciò che vieta Pluton, comanda Amore. A Nume più possente Che vince uomini e dei ben ubbidir dovrei.	But while I sing, ah me! who can assure me that she is following me? Alas, who hides the sweet light of her beloved eyes from me? Perhaps the gods of Avernus, impelled by envy, so that I should not be fully happy down here, prevent me from looking at you, blessed and radiant eyes, which can bless others with a mere look? But what do you fear, my heart? What Pluto forbids, Love commands. I must obey a more powerful divinity who conquers both men and gods.

<i>(Qui si fa strepito dietro la tela)</i> Ma che odo? Ohimè lasso S'arman forse a miei danni Con tal furor le furie innamorate Per rapirmi il mio ben, ed io 'l consento?	<i>(There is a noise behind the curtain)</i> But what do I hear? Woe is me! Perhaps the enamoured Furies are taking up arms with such frenzy against me to snatch my treasure from me? And I allow it?
<i>(Qui si volta Orfeo)</i> O dolcissimi lumi, io pur vi veggio, io pur... ...Ma quale eclissi, ohimè, v'oscura?	<i>(here Orpheus turns around)</i> O sweetest eyes, now I see you, now I ... but alas! What eclipse obscures you?
Uno spirito/Ragione Rott' hai la legge, e se' di grazia indegno	A spirit/Ragione You have broken the law and are unworthy of mercy.
Euridice/Verità Ahi, vista troppo dolce e troppo amara: Così per troppo amor, dunque, mi perdi? Ed io, misera, perdo Il poter più godere E di luce e di vita e perdo insieme Te d'ogni ben più caro, o mio consorte.	Euridice/Verità Ah, sight too sweet and too bitter! Thus, then, through excess of love you lose me? And I, unhappy one, lose the power any longer to enjoy either light or life, and lose you too, O my husband, more precious than all else.
<i>Sinfonia</i>	<i>Sinfonia</i>

ATTO I,1 <i>(quasi come una preghiera)</i> Monteverdi: Cadavero infelice, ² in vita sei stata lasciata dal duca, patir di freddo, già gravemente ammalata ³ tante volte ti ho trovato come morta, così pallida. O Claudia, durando i mesi scorsi, in van erano i miei rimorsi, lavorando, senza fermarmi, occupato dell'altra Euridice ⁴ , cadavero infelice, con tutte le viscere del mio core ti prego di perdonarmi ⁵ ti dia pace il ciel ⁶ , amore.	ACT I,1 <i>(like a prayer)</i> Monteverdi: Unfortunate corpse, in life you were left by the duke, suffering from cold already severely ill so many times I found you as dead so pale. O Claudia, during the past months in vain were my remorsees, working, without limiting myself occupied with the other Euridice unfortunate corpse, with all the interns of my heart I pray you to pardon me... may heaven give you peace, love.
---	---

Gli anni sono già quaranta, che in questa chiesa⁷ ricevei l'aqua santa, O Claudia, permettimi di battezzarti, per una vita prossima, con i pianti e le lagrime⁸ mie e degli nostri filioli. Tu sei da me partita⁹, mia cara sposa, il tuo core non è più meco¹⁰, con le viscere del mio core di perdonarmi ti prego, ti dia pace il ciel, amore. <i>(silenzio)</i>	The years are already forty that in this church I received the holy water O Claudia, give me permission to baptize you for a life to follow, with the complaints and tears, of myself and our sons. You left me, my dear spouse, you heart is no longer with me, with the interns of my heart to pardon me I pray you may heaven give you peace, love. <i>(silence)</i>
<i>(vede la lettera in sua mano)</i> Ma, cos'è questa lettera? ¹¹ Da Mantova Ducale. "Claudia, è una lettera dei nostri padroni. Dicono che finalmente il compenso arriverà. Ahi lasso, per te è troppo tardi..."	<i>(sees the letter in his hand)</i> But what is this letter? From Mantova's Duke "Claudia, it is a letter of our patrons. They say that finally the payment will arrive. Alas, for you it is too late..."
<i>(legge)</i>	<i>(reads)</i>
"Ma, che diavolo, che legg'lo? Questa lettera è il comando atìò me ne venga quanto prima a Mantova.¹²	"But what the hell am I reading? This letter is an order to me that I should return directly to Mantua."
<i>(legge)</i>	<i>(reads)</i>
"... La perdita di tanto rara donna e dotata di tanta virtù..."¹³ Parla di te Claudia ... mia rara donna morta ...	"... the loss of such a special woman and gifted with such virtue..." He is talking about you Claudia ... my special dead woman ...
<i>(legge)</i>	<i>(reads)</i>
"il punto d'acquistarsi il sommo di quanta fama puo avere un uomo in terra"¹⁴ ... quanta fama? ... quanta fama!? ... vuole dire fame ... quanta fame!! Claudia, sei prova che sol dell'aria viver non si può¹⁵. ... certamente non l'aria di Mantova, ed io, ... rimango ... in quest'aria, che mi è contraria¹⁶ come dice il medico padre mio, la causa di questo prurito... <i>(Si gratta)</i> ...mi rende pazzo... Se tornerò a Mantova fra poco quest'aria sarebbe anche per me la mia morte¹⁷ ...	"the point to obtain the top of fame that can be reached by a man on earth" ... so much fame? ... so much fame!? ... he means hunger ... so much hunger!! Claudia, you are the proof that alone from the air one cannot live.certainly not the air of Mantova, and I,...stay...in this air, that is against me as says the doctor my father, is the cause of this itch... <i>(scratches)</i> ... makes me mad... if I will return to Mantua, shortly this air could be also for me my death...
<i>(legge)</i>	<i>(reads)</i>
L'anno scorso ho già aquistato un dolor di testa	Last year I already obtained a headache and

et un prurito così potente et rabbioso per la vita da non saper più che fare. ¹⁸	itch so strong and maddening that to live I don't know what to do anymore.
<i>(si gratta)</i>	<i>(scratches)</i>
Monteverdi Forse... posso supplicare l'Altezza Serenissima Sua dignarsi di commisionare ch'io habbia paghe tali che ascendano dalla somma de' cinque mesi ... <i>cinque</i> mesi! ¹⁹ Senza il qual fondamento tutta la fabbrica mia restera come il mio corpo cadente e ruinosa... Poichè di giorno in giorno sovravegnendo danni et non ho niente con che ripararli ²⁰ . Senz'aiuto finirò in rovina! Sono sicuro che Sua Altezza Serenissima mi potrebbe dare qualche sodisfazione ²¹ , almeno di parole ... se non di fatti almeno di honore ... se non di effetti almeno una volta ... se non per sempre!! ²²	Monteverdi Maybe... I can beg Your Highness to deign himself to direct that I have payments such as mounting up to five months ... <i>five</i> months! Without this support my whole house will remain as my body falling apart and a ruin... because day after day overcoming damages and I have nothing to repair them. Without help I'll end in ruins! I am sure that Your Highness could give me some satisfaction at least in words ... if not in deeds at least the honor... if not its effect at least once ... if not for ever!!
Music: <i>lamento della ninfa</i> ²³	Music: <i>lamento della ninfa (original)</i>
Voice <i>taci, taci, non mi tormenti più.</i>	Voice <i>Hush, hush, do not torment me any longer.</i>
Monteverdi Giusto ciel! sei tu Claudia? Che spavento.	Monteverdi Good heavens! is that you Claudia? such a shock.

Voice <i>amor, amor, amor...</i>	Voice <i>love, love, love...</i>
Monteverdi: Riconosco quella voce... ma, cos'è questa sirena ch'io sento? Ninfa honesta e innocente, essendo quasi tuo parente ²⁴ , mi fa male udir tal tormento.	Monteverdi I recognize that voice... But, what is this siren I hear? honest and innocent nymph, being almost your father, it hurts me to hear that suffering.
Voice <i>Dove, dove è la fe che'l traditor giurò?</i>	Voice <i>Where, where is the fidelity that the traitor has sworn?</i>
Monteverdi: È questa la figlia che abbiamo abbandonata per soddisfare le orecchie dei padroni? <i>(questi sovversivi ladroni)</i> Sol per te trovo piacevole tornare, quest'Arianna non lascerò sola, in circostanze amare. O melodie serene, e pure, ²⁵ piacendo a Dio, ²⁶ per voi vivrò fra i miei tormenti e le mie cure. ²⁷	Monteverdi Is this the daughter/girl that we have left behind to satisfy the ears of our patrons? <i>(these subversive thieves)</i> Only for you I find pleasure to return, this Arianna I will not leave alone, in bitter circumstances. O melodies, serene and pure, if it pleases God, for you I will live between my torments and my worries.

Atto I,2	Act I,2
Monteverdi Di mi chi sei..., Dedalo ²⁸ ?	Monteverdi tell me who you are...Daedalus?
Dedalo Forse ²⁹ che si...	Daedalus Maybe yes...
Monteverdi Questa è la via al palazzo ³⁰ ?	Monteverdi Is this the way to the palace?
Dedalo Forse che no...	Daedalus Maybe not...
Monteverdi Siamo a Mantova? Non riconosco le strade...	Monteverdi Are we in Matua? I do not recognize the streets...
Dedalo Forse che si...	
Monteverdi Si lavorà per conto del duca?	Monteverdi Are you working for the duke?
Dedalo Forse che no...	Daedalus Maybe not...
Monteverdi Forse che si! Forse che no!! Sei mai sicuro de qual cosa?	Monteverdi Maybe yes! Maybe no!! Are you never certain about anything?

Dedalo La sicurezza è fragile. Sono la ragione a prepararti un fondamento. ³¹ Parte il più importante della costruzione. ³²	Daedalus Certainty is fragile. I am the reason to prepare for you the fundamentals. Most important part of the construction.
Monteverdi Grazie mille... ma senza la cognizione della via non si può arrivare a posto determinato ³³ . Per piacere, dimmi dove andare per trovare casa ³⁴ mia, la mia destinazione.	Monteverdi Thanks a lot... but without knowing the way one can not arrive at the determined destination. Please, tell me where to go in order to find my home, my destination.
Dedalo Segui le regole ³⁵	Daedalus Follow the rules
Monteverdi Quali regole?	Monteverdi What rules?
Dedalo Le buone regole. ³⁶	Daedalus The correct rules
Monteverdi Regole? ... Non credo che per l'antichi il labirinto intendessero altro che litigare ³⁷ ... Addio. <i>(exit)</i>	Monteverdi Rules? ... I don't think that for the antiques a labyrinth meant anything else than to quarrel... Goodbye.

Artusi (<i>a se stesso</i>) ... è come sentire un pazzo ragionare. I modi! ... cominciare in uno, poi cambiare a un secondo e poi ³⁸ ? Alla fine siamo tutti perduti!	Artusi (<i>to himself</i>) ...it is like listening to a madman reasoning. The modes! ...beginning in one, then changing to a second one and then? In the end we are all lost!
Monteverdi Come?	Monteverdi What do you say?

Artusi (<i>avvisi Monteverdi</i>) ... Che tanto siano di se stessi innamorati, Che le pare di poter corrompere, guastare e rovinare quelle buone Regole, che di già hanno lasciate tanti Theorici e Musici Eccellentissimi. Vado credendo che non ci sia altro nel capo di questi compositori moderni che fumo ³⁹ .	Artusi (<i>notices Monteverdi</i>) ...so much they are with themselves in love, that it seems to them it's allowed to corrupt, destroy and ruin these good rules, that since long have left so many Theorists and excellent musicians. I am beginning to believe that there is nothing in the head of such modern composers than smoke.
Monteverdi Aspettate un po' di chi voi intendete ? Io non faccio le mie cose a caso! ⁴⁰	Monteverdi Wait a moment, about whom are you talking? I make not my things at random!
Artusi (<i>sognante, come se non stesse ascoltando</i>) Le buone regole ⁴¹ ...	Artusi (<i>dreamy, as if not listening</i>) The good rules...
Monteverdi (<i>cinico</i>) Certo! Abbiamo delle regole, la parte più importante della musica!	Monteverdi (<i>cynical</i>) Certainly! We have rules, the most important part of music!
Artusi Dov'è l'intelletto ⁴² ... I nuovi inventori! A loro basta soddisfare il senso, che perciò il giorno e la notte s'affaticano intorno gl'instromenti per sentire l'effetto che hanno così fatti passaggi ⁴³ .	Artusi Where is intelligence... The new inventors! For them it's enough to satisfy the sense(s), because day and night they exhaust themselves at the instruments to hear the effect that such passages have made.
Monteverdi Si preferisce sentire le regole invece de la musica? Vi raccomando d'ascoltare le vostre composizioni.	Monteverdi You prefer to hear the rules instead of the music? Then I recommend you to listen to your compositions.

Artusi (<i>senza reagire a M</i>) ... I meschini non s'accorgono che gl'instromenti le dicono il falso... Basta di fare un rumore di suoni ; una confusione d'impertinentie, una congregatione d'imperfettioni, e'l tutto nasce da questa ignoranza, dal quale sono offuscati. ⁴⁴	Artusi (<i>without reacting to M</i>) ... The narrowminded don't realise that the instruments tell them wrong things... it is enough to make noise; a confusion of impertinent things, a gathering of imperfections, and all this is born out of this ignorance, by which they are clouded.
Monteverdi Rumori che vivranno eterna vita ad onta di quelle lingue, che cercano (di) dar morte all'opre altrui ⁴⁵ ...	Monteverdi Noises that will live an eternal life to the shame of those tongues, that seek to cause death to the works of others...
Artusi Queste novità ... sono degne di biasimo.	Artusi These novelties...deserve to be blamed.

Castelli in aria, chimere fondate sopra la rena ⁴⁶ !	Castles in the air, chimeras founded on sand!
Monteverdi Certo! sentiamo invece le regole... <i>(che buffone!)</i> Come l'ammalata ottiene la sanità per udire l'orazione del medico, trattare d'Hyppocrates e Galone. ⁴⁷	Monteverdi Sure! Let us listen instead to the rules.... <i>(such a clown)</i> As if the sick regains his health by listening the oration of the doctor, talking about Hyppocrates and Galen.
Artusi Giusto! Cantatanti quasi come in stato febbrile. Le loro Cantilene con molti movimenti del corpo... accompagnando la voce con quei moti, nel fine si lasciano andare di maniera, che paia apunto che moiano. ⁴⁸	Artusi Correct, singers almost like patients with a fever. Their Melodies with lots of movements of the body... accompanying the voice with these movements, in the end they let themselves go in such a manner, that it seems they are dying.
Monteverdi Sì, ch'io vorrei morire ⁴⁹ ... morire in questo noioso labirinto che non serve ad altro che litigare, ho già detto. Litigare, litigare, litigare. Addio, vo a cercare un'altra via, la via naturale alla immitatione ⁵⁰ la via della verità.	Monteverdi Yes, I would like to die ... die in this boring labyrinth that serves nothing but quarrel, I already said so. Quarrel quarrel quarrel. Goodbye, I am going to look for another way, the natural way of imitation... the way of truth.

Atto I,3 <i>Ballo del Minotauro e Teseo</i>	Act I,3 <i>Ballo of the Minotaur and Theseus</i>
ATTO II,1 Caterina Spero ch'io posso essere per te la consolazione. Ti farò dimenticare la tristezza, in una grande rappresentazione, di una donna, con tanta dolcezza, per cantare come <i>augelli pargoletti</i> . ⁵¹ Spero che anche Arianna potrà godere di tali versetti.	ACT II,1 Caterina I hope that I can be for you a consolation. I will make you forget your sorrow in a grand performance of a woman, with great sweetness, by singing like baby birds do. I hope that Arianna will have these merry verses too.
Caterina/Piacere Si può, <i>ti apre il petto al piacer e al diletto</i> ⁵² . Ti canterò come vuoi, o maestro caro e forte, per vincere ancora, l'ingiusta'è trista sorte, aprite, <i>aprite il core, a la gioia e a l'amore</i> ⁵³ ...	Caterina/Piacere If you can, open your heart, for pleasure and delight. I will sing like you prefer, oh dear and strong master, by defeating once more that unjust and sad fate, open, open your heart, to joy and love...

Monteverdi Giusto ciel! Sei veramente una sirena Che mi costringe a lavorare E, nonostante le perdite amare Voglio accettare questa catena.	Monteverdi Heavens! You are really a sirena, Who is strangling me to get to work, And despite my bitter losses and pain I want to accept this chain.
Caterina/Piacere Rappresentando un'Arianna <i>vezzosa</i> ⁵⁴ e <i>lasciva</i> posso sedurre tutto il pubblico del mondo ad amarmi come una diva.	Caterina/Piacere Impersonating a charming and lustful Arianna I can seduce all the public of the world, to love me like a goddess.

Rinuccini/Ragione Mi dispiace, ma Arianna è una donna vera, <i>nobile e degna</i> ⁵⁵ . Con assoluta sincerità, la principessa regna.	Rinuccini/Ragione I am sorry, but Arianna is a real woman, noble and dignant, With absolute sincerity, the princess reigns.
Vanità <i>Essultate!</i> ⁵⁶ è morto il Minotauro!	Vanità Rejoice! the minotaur is dead!
Teseo/Vanità <i>Ben la nobil vittoria del Minotauro</i> <i>estinto,</i> <i>ben dolce è la memoria del cieco</i> <i>laberinto;</i>	Teseo/Vanità Sweet is the noble victory on the slaughtered Minotaur, sweet also the memory of the blind labyrinth;
<i>ma s'il bel volto tuo lieto non miro,</i> <i>ogni gloria, ogni palma, ogni dolcezza</i> <i>al cor si fa martiro.</i> ⁵⁷	but if I do not see thy beautiful happy face, every glory, every palm, every sweetness to my heart will be torture.
Monteverdi Un attimo signore... Da dove vengono queste melodie strane? Servano l'orazione? O son solo sprezzature vane?	Monteverdi One moment sir... Wherefrom are these strange melodies? Do they serve the words? Or are they just vain gestures?
Vanità/Rasi per voi forse è una sorpresa, ma io son tenore e compositore, ⁵⁸	Vanità/Rasi To thee it is probably a surprise but I am tenor and composer.
Rinuccini Restiamo tutti al suo proprio lavoro e via.	Rinuccini Let us all stay with our proper work and way.
Monteverdi D'accordo, io non cambio le parole, perché <i>questa professione della poesia</i> <i>non è mia</i> ⁵⁹ .	Monteverdi Right, I do not alter words, because this profession of poetry is not mine.

Piacere Mi sento come Arianna, dimenticata, abbandonata e ⁶⁰ ... subordinata a una virilità ch'inganna.	Piacere I feel as Arianna, forgotten, abandoned, and... subordinated to a deceitful virility.
Vanità Sono tenore e compositore...	Vanità I am tenor and composer...
Ragione a tutt'il suo proprio lavoro...	Ragione Everyone his own work...
Monteverdi (<i>parla</i>) La poesia non è mia	Monteverdi (<i>speaks</i>) this poetry is not mine...
Piacere Dimenticata, abbandonata	Piacere Forgotten, abandoned.
Potere/Eleonora Grazie,..... Grazie, Grazie!!	Potere/Eleonora Thank you,.... Thank you, Thank you!!
Eleonora Grazie per questo silenzio cortese, ma oggi porto un messaggio ingrato ch'interrompe il vostro buon lavoro. Prima da completarlo, con i sposi aspettando le nozze loro, dopo il carnevale la preparazione de l'Arianna riprese. Adesso abbiamo bisogno d'un alternativa e vi prego di trovarlo. Inoltre trovo questa tragedia <i>assai sciuta</i> ⁶¹ , cambiate qualche scene durante le prossime mesi.	Eleonora Thank you for this courteous silence, but today I have an ungrateful message that will interrupt your good work. Before completing it, with the nuptials waiting, after carnival the preparations of Arianna will be retaken. For now we need an alternative and I beg you to find it. Anyway I think this tragedy is rather arid. Change some of the scenes during the coming months.

Rasi l'ho già detto tante volte, così la storia non può dilettere, Il ruolo di Teseo è di un codardo e non come un eroe appare. Ho scritto una favola di <i>Cibele ed Ati</i>,⁶² che potrebbe servire a questo carnevale. È una storia abbastanza...	Rasi I said so many times, this way the story cannot please, the role of Teseo is one of a coward and he does not appear as a hero. I wrote the fable of <i>Cibele and Atys</i>, it could serve this carnival. This story is quiet...
Eleonore (<i>interrompendo</i>) Vedo che lei ha trovato la maschera di mio marito. Vi prego di ritornarla al Palazzo.	Eleonore (<i>interrupting</i>) I see that you have found the mask of my husband. I ask you to return it to the palace.
Rinuccini Scusate, ma forse da Firenze Vostra Altezza <i>la</i> <i>Dafne</i>⁶³ ricordate? Questa mia favola recitata incredibilmente piace a quei pochi che l'udirono⁶⁴. Abbiamo pronti già i cantanti giusti per Dafne, Amore e Apollo. Per questo occasione Quando Vostra Altezza esitate, voglio raccomandarlo come soluzione.	Rinuccini Excuse me, but Your Highness probably remembers from Florence the <i>Dafne</i>? This recited fable of mine incredibly pleased those few who have heard it. We already have the right singers for Daphne, Amor and Apollo. For this occasion, if Your Highness hesitates, I would like to recommend as a solution.
Potere Una regina non dubbia. E già deciso, sarà questa favola. Addio.	Potere A queen does not doubt. It is decided already, this will be the play. Goodbye.
Caterina Che devo fare? Non conosco questa storia.	Caterina What do I have to do? I don't know this story.
Rasi Amore⁶⁵...	Rasi Amore...
Caterina Io non son il tuo amore! Voglio sapere che devo cantare.	Caterina I am not your love! I want to know what should I sing.
Rasi Amore! dovrei fare entrambe Amore e Dafne. Al meno t'inseguirò come Apollo, dopo tu m'hai ferito con la freccia d'Amore. E tutto questo mi fa cantare in gruppi, trilli, passaggi e esclamazioni!⁶⁶ come un dio innamorato.	Rasi Amore! you should sing both Amor and Daphne. At least I will follow you as Apollo, after you have wounded me with the arrow of Love. And all this will make me sing gruppi, trills, passaggi and exclamations like a god in love.

Caterina Che diletto incredibile!	Caterina Such an incredible delight!
Rinuccini La favola e composta da me, solo per fare una semplice prova di quello che potesse il canto dell'età nostra ⁶⁷ . Ma senza gli affetti giusti non vale, è meglio che lasciarsi del tutto ogni ornamento ⁶⁸ . Così l'orazione va restare ⁶⁹ ...	Rinuccini I composed the fable just to make a simple proof of what singing can achieve these days. But without the right affects it is worth nothing, it would be better to omit all those ornaments. That way the oration will remain...
Caterina (<i>interrompendo</i>) Come sei pallido, Claudio?	Caterina (<i>interrupting</i>) You look so pale, Claudio!
Monteverdi Mi sento male, c'è sempre la testa! ⁷⁰ Io ti lascio con questo lavoro 'nuovo.' Addio.	Monteverdi I feel sick, always the head! I leave you with this 'new' work. Goodbye.
Che cosa brutta. Tutti mesi passati ho lavorato come un pazzo ⁷¹ ! Per niente. I soldi e l'onore sonno per un altro amore.	How horrible. All these months I have been working like mad. For nothing. The money and the honor are for another love.
TERZETTO Vanità Trilli, gruppi, ... far nobil preda puoi con tuoi begli occhi...	TERZETTO Vanità Trills, gruppi, ... you can catch a noble prey with your beautiful eyes.
Piacere Amore e Dafne, che diletto incredibile.	Piacere Amor and Daphne, such an incredible delight.
Ragione Torna, torna al lavoro, ...	Ragione Back, back to work,...

ATTO II, 2 <i>Pantomime degli Comici Fedeli playing the story of La Dafne.</i>	ACT II, 2 <i>Pantomime of the Comici Fedeli playing the story of La Dafne.</i>
Vanità Ecco il mio costume! Cambia la scena e lasciate cantare la mia voce. Sono pronto già per il mio primo entrata...	Vanità Look! my costume. Let us change the scene and let my voice sing. I am ready for my first entry...
Piacere (<i>da lontano</i>) Apollo, dove sei? Ti aspetta!	Piacere (<i>from far</i>) Apollo where are you? We are waiting for you!

Apollo <i>Dimmi potente arciero, qual fera attendi o qual serpente al varco, ch'ai la faretra e l'arco?</i> ⁷²	Apollo Tell me, potent bowman, what beast do you expect or what snake on your way, that you have quiver and bow?
Amor <i>Non son però degno di riso!</i>	Amor I do not deserve to be laughed at.
Apollo <i>O mi perdona, Amore, o, se mi vuoi ferir, risparmi 'l core</i>	Apollo O forgive me, Amor, o, if you want to wound me, spare my heart.

Amore <i>So ben che non paventi la forza d'un fanciullo, saettator di mostri e di serpenti ma, prendi pur di me gioco e trastullo!</i>	Amore I know well that you do not fear the power of a child, slayer of monsters and serpents, but you are still making fun and sport of me!
--	--

<i>Chi da' lacci d'amor vive disciolto della sua libertà goda pur lieto, superbo no d'oscura nube involto stassi per noi del ciel l'alto decreto; s'or non senti d'amor poco né molto, avrai dimani il cor turbato e 'nqueto. E signor proverai crudo e severo Amor, che dianzi disprezzasti altero.</i>	He who lives unfettered by the bonds of love, let him enjoy his liberty happily, but not arrogantly: wrapped in a dark cloud for us is the high decree of heaven; if now of love you feel neither little nor much, tomorrow you will have a disturbed and restless heart. And my lord, you will find cruel and harsh Love, whom you so haughtily despised before.
Coro <i>Nudo Arcier, che l'arco tendi, che velat' ambe le ciglia, ammirabil meraviglia! mortalmente i cori offendi, se così t'infiammi e 'ncendi verso un Dio, quai saran poi sopra noi gli sdegni tuoi?</i>	Coro Nude archer who draws the bow, whose eyes are both veiled, a marvel to admire! mortally you do hurt hearts. If thus you are aroused and incensed by a God, what then will be your anger for us?
Apollo <i>Ah, ben sent'io se son pungenti i dardi, di tuoi soavi sguardi.</i> ⁷³	Apollo Ah, I can feel how they are stinging the arrows, of your sweet glances.
Dafne <i>Dove mi volgo? Dove muovere il passo che la fera trove.</i>	Dafne Where do I turn? Where shall I direct my steps to find the beast?
Apollo <i>Far nobil preda puoi c'ò tuoi begl'occhi.</i>	Apollo You can have a noble prey with you beautiful eyes.

Dafne <i>Ma per giuoco il mio cammin ritardi?</i> <i>Altri che l'arco mio meco non voglio.</i>	Dafne Are you playing a game to delay me on my steps? Other than the bow I do not want to have with me.
Apollo <i>Qual teme avesti beltà semplicetta?</i> <i>Ohimè, volgesti il passo⁷⁴. Non tanta fretta.</i> <i>Aspetta, ninfa, aspetta!⁷⁵</i>	Apollo O what fear do you have simple beauty? O dear, you turn your pace. Not so much haste! Wait nimph, wait!
Apollo (aria)⁷⁶ <i>Non curi la mia pianta o fiamma o gelo,</i> <i>sian del vivo smeraldo eterni i pregi,</i> <i>ne l'offenda giammai l'ira del cielo.</i> <i>I bei cigni di Dirce e i sommi regi</i> <i>di verdeggianti rami al crin famoso</i> <i>portin segno d'onor, ghirlande e fregi.</i>	Apollo (aria) Let my tree not fear either fire or frost, and let her eternal finery be of bright emerald, nor shall the wrath of-Heaven ever hurt her again. Let the fine swans of Dirce and the sovereign kings bear on their famous brows as a sign of honour garlands and wreaths of green boughs.
Coro <i>A lieta vita⁷⁷</i> <i>Amor c'invita,</i> <i>Fa la la</i> <i>Chi gior brama,</i> <i>Se di cor ama,</i> <i>Donorá il core</i> <i>a un tal Signore,</i> <i>Fa la la</i>	Coro To a merry life, Amor invites us, Fa la la etc. He who longs to enjoy, If sincerely loving; Gives his heart To such a Lord, Fa la la (etc.)

ATTO II 3 Arlecchino Zanni, sono ubriaco fradicio!	ACT II 3 Arlecchino Zanni, I'm really drunk
Zanni Ah, si?	Zanni Oh , yes?
Arlecchino Ho bevuto cinque bichiere di vino.	Arlecchino I drunk five glasses of wine.
Zanni Io dieci.	Zanni I did ten.
Arlecchino Do birre	Arlecchino Two beers.

Zanni Io cinque	Zanni I drunk five.
Arlecchino Oh...Zanni, io un male che non me passa	Arlecchino O, Zanni I have an unbearable pain.
Zanni Hè?	Zanni What?
Arlecchino Un male!	Arlecchino A PAIN
Zanni Ossa?	Zanni Huh?
Arlecchino Il male de primavera!	Arlecchino The pain of Spring.
Arlecchino Quando ti senti un fuoco che parte da qui, e che scende, scende, scende....	Arlecchino If you feel a fire that starts here, and then goes down, down, down
e poi sale, sale, sale... al pensier dell'Azzurrina.	And then goes up, up, up... when I think of Azzurrina
Zanni Azzurrina? Arlecchino Sì, con quelli occhi grandi... - ferma gli'occhi – E quelle gambe bianche, morbide di panna.. (fermo) e quei capelli biondi, Con quel particolare, Zanni... Zanni, mi accompagni dalla bella Azzurrina? Zanni No, io devo andare dalla mia Pepa Arlecchino Fermo! Non si fa! Metti dentro! -abbiamo niente bisogno di persone inutile.. prendiamo la bella rosa rossa, la portemo a l'Azzurrina, e quando li arrive dice: "Che è quel bel bambino che ma porta questa rosolina che me strapazzo tutto e poi me lo sposo" Arlecchino Vai! Che questa bel figuro... di giorno, de notte.. e me non posso aspettare...	Zanni Azzurrina? Arlecchino yes with those big eyes. - close your eyes – And those white, creamy legs... And that blond hair, With that special look, Zanni.. Are you coming to Azzurrina? Zanni No, I have to go to my Pepa Arlecchino Stop! one does not do such a thing, put it in! - we don't need useless people at all. Let us take a beautiful red rose, we bring it to Azzurrina, and when we arrive there she says: "What nice kid brings me this beautiful rose that mixes me all up and will I marry him?" Arlecchino Go, to see this nice figure... day and night.. I can not wait...

Zanni Fatto. Arlecchino Ah bravo, adesso noi,....Oh... Mi scappa la pipi! Zanni Oh, anche a me. Arlecchino Cerchiamo un albero. Che pisso lungo, che cha Zanni/Arlecchino Un albero! Arlecchino Zanni, mi pisso lungo. Zanni O, delle pere! Arlecchino C'è un pero Zanni Ma no, le tette	Zanni Done. Arlecchino Ah, bravo, now we...oh.... I have to pee! Zanni Oh, me too Arlecchino Let us look for a tree. I have to pee for a long time. Zanni/Arlecchino A tree! Arlecchino Zanni, I will pee long. Zanni Oh, pears! Arlecchino It's a pear tree Zanni No, tits!
Arlecchino Tette? Sono maturata?	Arlecchino Tits? Are they matured?
Zanni Non so, tasto io. Arlecchino No tasto io!	Zanni I don't know, I will touch them. Arlecchino No, I will touch!
Zanni/Arlecchino Insieme! Uno, due, tre	ZANNI/ARLECCHINO Together! One, two, three
Tree ...aaaii Aaaiah... mi sento male...	Tree ...aaaiii. Aaaiah... I feel bad/sick...
Arlecchino Ah, sto male, do caresso e do baccio. --- Oh, c'è calda Bravo Zanni, continua....fermo, fermo! Oh, c'è calda sempre più come si fa?	Arlecchino Ah, it's sick, I will caress and kiss it. --- Oh, it is hot Bravo, Zanni, keep going....stop, stop! Oh, it is even hotter, what can we do?
Zanni Portiamolo as casa	Zanni Let us take the tree home
Arlecchino Come si fa con le radici? Vai!	Arlecchino How to do this with the roots? Go ahead!
Tree AIUTO...	Tree Help...

Arlecchino Oh, come si farà?	Arlecchino What should we do?
Monteverdi Caterina che succede?	Monteverdi Caterina, what is wrong?
Arlecchino C'È VORREBBE UN BOTANICO. BOTANICO	Arlecchino WE SHOULD FIND A BOTANIST. BOTANIST
Monteverdi Romanina, hai bevuto troppo?	Monteverdi Romanina, have you drunk to much?
Arlecchino C'è vorrebbe un veterinario. VETERINARIO	Arlecchino We should find a veterinary. VETERINARIO
Monteverdi CATERINA, TU SEI CALDISSIMA!	Monteverdi Caterina, you are very warm!
Arlecchino Ci vorrebbe un dottore. DOTT...	Arlecchino We need a doctor. DOC...
Zanni Il dottore è arrivato.	Zanni The doctor has arrived.
Dottore Posso passare? Grazie. Ma ho bisogno d'un tavolo per esaminare la paziente.	Doctor Can I pass? Thank you. But I need a table to examine the patient.
Dottore Sei molto calda.. e la causa del rossore mi sembra una febris causalis constitutionis morbidus.	Dottore You are very warm and the cause of the red color seems to me febris causalis constitutionis morbidus`.
Zanni Esattamente che penso anch'io.	Zanni Exactly what I also thought.
Dottore Ma non pensare, tu riposi la mente detto.	Dottore Don't think. Put your mind back!
Zanni SUBITO! VIA, VIA ,VIA..	Zanni Immediately. go, go, go...
Dottore PRESTO!....FERME!	Dottore FAST!...STOP!
Dottore Inghiotti con manco fastidio? ⁷⁸	Dottore Are you swallowing problematically?
Caterina ...mmmhhhhh	Caterina ...mmmhhhhh
Dottore Signore, signori, questa donna è molto aggravata di male ⁷⁹ .	Dottore Ladies and gentlemen, this woman is taken by a serious disease.

Arlecchino Il dottore ha studiato tanto a Bologna per dire la cosa così.	Arlecchino You must certainly have studied a long time for such infallible knowledge...
Dottore è molto probabile che c'è le varole ⁸⁰ .	Dottore Most probably it is smallpox.
Eleonora Varole?? Ma, come varole! Questa donna è la cantatrice per l'Arianna, <i>la ragione per la malattia è l'haver voluto la meschina bere tutto questo Carnevale vini grandi.</i> ⁸¹	Eleonora Smallpox?? But, how smallpox! This woman is the singer for Arianna. The reason of her illness is that the stupid girl drunk too much heavy wines this carnival.

Dottore È in un stato pericolosissimo e non è sicura di campare ⁸² ...	Dottore She is in a most dangerous state and not likely to survive...
Eleonora <i>... da bere disordinamente ... senza aquarli</i> ⁸³ ,	Eleonora drinking recklessly without watering them down
Eleonora (a se stessa) <i>Un gran furia del male sopravvenutole</i> ⁸⁴ ... <i>sto con tanta paura di questo benedetto male, non l'avendo hauto il Principe</i> ⁸⁵ ... <i>che mi trema il core</i>	Eleonora (to herself) A horrific illness came over her... I am so anxious with this cursed disease, because the Prince did not have it...my heart trembles
Caterina Oh, Dio... Aaah mi sento male...	Caterina Oh, God... Aaah I feel so sick...
Rasi <i>Vo dubitando che questo negotio andrai tanto alla longa... remingo sepolto nell'otio... mi supererà la febre</i> ⁸⁶ .	Rasi I have a suspicion that this affair is going to last a long time... and I will be burried in boredom... getting a fever of the thought alone.
Caterina <i>Beato è il cor ch'ha per conforto un Dio</i> ⁸⁷	Caterina Blessed is the heart that has a God for comfort
Monteverdi Prego e preghero Dio ⁸⁸ che tu resta con noi,	Monteverdi I pray and will pray God that you stay with us
Caterina Piacendo a Dio.... ch'io vado in pace ⁸⁹ <i>(silenzio)</i> O, madre, o padre... addio ⁹⁰ .	Caterina If it pleases God... I will go in peace <i>(silence)</i> O, mother, o father... farewell.

<i>Darà la notte il sol lume alla terra,</i>	By night the sun will shed light on the earth,
<i>splenderà Cinzia il di, prima che Glauco</i>	the moon will shine by day, ere Glaucus
<i>di baciàr, d'honorar lasci quel seno</i>	cease to kiss, to venerate that breast
<i>che nido fu d'Amor,</i>	where Love once nestled,
<i>che dura tomba preme.</i>	that an unyielding tomb encumbers.
<i>Né sol d'alti sospir, di pianto,</i>	Nor for all his sighs and tears
<i>prodighe a lui saran le fere e 'l cielo⁹¹.</i>	will he be pitied by the beasts and heaven.

ATTO III,1. <i>L'IDROPICA</i> ⁹²	ACT III,1 <i>L'IDROPICA</i>
Signorina, voi siete ammalata, andiamo in casa.	Miss, you're sick, we're going home
La donna piu bella ch'io abbia mai visto...	The most beautiful woman I have ever seen ...
Il fazzoletto! ⁹³	the handkerchief!
Il Fazzoletto	the handkerchief
Ah, senti che profumo soprafine	Smell what a finest perfume ...
Proprio adesso ch'io ho incontrato la mia anima gemella.	but just now that I meet my twin soul ...
io so trata così a causa della sua malattia..	I have been treated like this because of his illness...
Ma come possa fare a sfondare le sue porte?	How can I open her doors now?
A violare la sua prigione...	... breaking open her prison ...
A penetrare nella sua Fortezza.	... penetrate her fortress.
Così aggravata di male...come posso fare?	So exasperated by pain. How do I do that?
Vorrebbe un fabbro.	I should have a blacksmith.
Ci vorrebbe un dottore	you need a doctor!
Ci vorrebbe un arriete	I should have a battering ram.
Un dottore	A doctor!
Ci vorrebbe un cattapulta	I should have a catapult!
Un dottore!	A doctor!
Ci vorrebbe un dottore!	I should have a doctor!
Io!	I....
In quanto primo dottore assolutamente della compagnia dei Comici fedeli...	As a doctor of the company of comici fedeli ...

Ho l'onore qui seduta stante... di honorarti de la carica di ...	have the honor here in the on-site session ... to appoint you to the office of
dottore magni in tutte le scienze mediche e diagnostiche.	doctor in all medical sciences and diagnostics.
Ahi, il dottore.	I'm a doctor.
<i>(bussa alla porta)</i>	<i>(knocks on the door)</i>
Chi è?	Who is there?
Ma come chi è, sono io. Il dottore.	How so? It's me, the doctor.
Ma si, son qui per curare la malata	I come here to heal the sick girl
Qui non c'è nessuno malata..	There is no sick girl here
Dale prove ch'io ho raccolto... Qui abbiamo un'amalata di.....	According to the evidence I collected ... is a sick person here at home with
Di?	with...?
Acne	acne.....
Meteorismo	meteorism
Polmonite	pneumonia ...
Gonnorea	gonoroo ...
diarrhoea	diarrhea
pyorrhea	pyorrhea
nymphomania	Nymphomania!
E quale sarebbe la vostra cura per la nymphomania	What can that mean, your cure for nymphomania?
Ma una gran cura a lunga durata.	A great cure, working with a long duration.
Da somministrare da stomaco vuoto e gambe aperte...	to use on the empty stomach, legs wide
A tutte le hore in tutti gli orifizi.	at all hours and in all body openings.
Anche subito?	Even now?

Ma certo signora cara	Certainly dear lady ...
Sbrigave mi a scendere..	Make haste to come down...
Ch'io una cura proprio qui che aspetta..	I've been waiting here for the cure ...
Arrivo...	I am coming...
Si he, fattemi entrare vai non fattemi aspettare	Quick, open up and don't make me wait.
Siete pronto?	Are you ready?
Ma certo signora cara, sbrigatemi	But certainly, dear wife, let me get farther ...
Chiudete gl'occhi	close your eyes
A volete fare le cose misteriose he?	Ah, you want to do mysterious things ...
Io le chiudo.	I close them.
Sono qui signor dottore...	Here I am mister doctor
Sono tutta sua...	I am entirely yours ...
Alora cominciamo subito la visita	Then we will immediately start the investigation ...
A senti le curve tutti a posto giusto...	I feel all those curves, all in the right place
<i>(Grillo smaschera il falso medico e lo caccia di casa)</i>	<i>(Grillo unmaskes the fake doctor and kicks him out)</i>
Grillo, mio eroe!	Grillo, my hero!

Eleonora Torna signora Florinda al mondo! Da dove viene tanta volgarità? Parlate noi, ma questa volta con la bocca della verità. Cerchiamo un'Arianna. ⁹⁴	Eleonora Return to this world miss Florinda. Where is all that vulgarity coming from? Speak to us, but this time with the mouth of truth, we are looking for an Ariadne.

Teseo (Rasi) <i>Ma deh, ch'io miri lieto quel bel ciglio seren, che m'innamora troppo, troppo m'accora quel nubiloso velo, ch'il bel viso gentil turba, e scolora.⁹⁹</i>	Teseo (Rasi) But, that I look gladly into these serene eyes which make me fall in love, too much, too much grieves me this cloudy veil, that disturbs this gentle face, and pales it.
Arianna (Virginia) <i>Sì caro al cor mi scende il ragionar cortese, che del natio paese ogni memoria omai spargo d'oblio, addio padre... addio madre... O patria addio.¹⁰⁰</i>	Arianna (Virginia) So lovely sinks into my heart, this courtuous reasoning, that of the land of my birth, Every memory henceforth disperses into oblivion, Farewell father, farewell mother, ... O homeland farewell.

Monteverdi Sapete chi son io?	Monteverdi Do you know who I am?
Virginia Voi siete Mo mo ⁹⁵ ... Monteverdi, il maestro di musica del duca, compositore ... <i>E chi son io?</i>	Virginia You are a MomoMonteverdi The master of the Duke's music, the composer ... And who am I?
Monteverdi ... <i>un personaggio della Comedia...</i>	Monteverdi ...a character of the commedia...
Virginia <i>Oh?..... v'ingannate questa fiata;</i>	Virginia Oh? ... this time you are mistaken.
Monteverdi Perché?	Monteverdi Why?
Virginia <i>Perché non sono personaggio della Comedia, ... ma sotto questo habito, e sotto questi pani... presi per non esser conosciuta da tutti, lo sono... la Verità, la verità che voi cercate.⁹⁶</i>	Virginia Because I am not a character of the commedia, ...but underneath this dress, and under this disguise ... taken not to be recognized by everybody, I am ...Truth, the truth you are looking for.
Monteverdi <i>Ma come difenderai le Comedie de' moderni tempi, ... che sono piene di parole oscene, sporche, & scandalose?... è questa la verità? ⁹⁷</i>	Monteverdi But how can that be in these modern comedies, ...which are full of obscene words, filthy and scandalous?... is that Truth?
Virginia <i>Sono mandata da Giove à trarre questa gente dall'errore, nel quale l'havete posta; Imperroché la Comedia è loro conceduta,⁹⁸</i>	Virginia I was sent by Jupiter to draw these people away from their errors, that have betaken them; Inasmuch that comedy is allowed to them,
Monteverdi ma come...	Monteverdi but how...

Virginia <i>aspetta... non solo per le dette ragioni, ma vi è più, perche è stata da Giove mandata in terra per la pietà, che esso ha in Cielo della misera, & affanata vita de' mortali;¹⁰¹</i>	Virginia Wait... Not only for the reasons I said, but there is more, because it is sent by Jupiter out of mercy, which he has in Heaven for the misery and suffering in the life of mortals;
Monteverdi <i>non resta però, che i gioveni di sua natura, licenziosi... da queste Comedie lascive, & da lascivi amori mischiate..., non divenghino troppo effeminati... molli... & più facilmente si diano in preda all'amor carnale ... di cose disdicevoli & così tralassino le virtuose operationi...¹⁰²</i>	Monteverdi But it nevertheless should not end up in such a way that the youth just by its lascivious nature, ... through these horny comedies mixed with salacious love ... will become too effeminate...and soft...and more willing to offer themselves as prey for the carnal love of indecent things, and thus omitting virtuous behaviour. ...

ATTO III,2 LAMENTO D'ARIANNA	ACT III,2 LAMENTO D'ARIANNA
Arianna Lasciatemi morire,¹⁰³ lasciatemi morire, e che volete voi, che mi conforte in così dura sorte, in così gran martire? Lasciatemi morire.	Arianna Leave me to die, Leave me to die, And what do you think can comfort me In so harsh a destiny In so great martyrdom? Leave me to die.
O Teseo, o Teseo mio, sì che mio ti vo dir, che mio pur sei, benché t'involi, ahi crudo, a gl'occhi miei. Volgiti Teseo mio, volgiti Teseo, o dio, volgiti indietro a rimirar colei, che lasciato ha per te la patria, e il regno, E in queste arene ancora cibo di fiere dispietate, e crude lascerà l'ossa ignude. O Teseo, o Teseo mio se tu sapessi, o Dio, se tu sapessi, ohimè, come s'affanna la povera Arianna, forse, forse pentito rivolgeresti ancor la prora al lito; ma con l'aure serene tu te ne vai felice, ed io qui piango. A te prepara Atene liete pompe superbe, ed io rimango cibo di fere in solitarie arene. Te l'uno, e l'altro tuo vecchio parente stringerà lieto, ed io più non vedrovvi, o madre, o padre mio.	O Theseus, o my Theseus, For mine I say, since you are that, Although you flee, ah cruel, from mine eyes. Turn back, my Theseus, Turn back, oh God! Turn back to look again on he Who left for you her native land and realm, And on these sands, Food for pitiless and cruel wild animals, Will leave her bare bones. O Theseus, o my Theseus, If you knew, o God! If you knew alas, how suffers poor Arianna, Perhaps, perhaps repentant, You would turn your prow towards the shore. But with gentle breezes you depart happily while I weep; For you Athens is preparing Joyful, magnificent celebrations, and I remain Food for wild beasts on solitary sands. Every aged relative of yours will happily Embrace you, while I will never again see you, o Mother, o father of mine.

Dove, dove è la fede, che tanto mi giuravi? così ne l'alta sede tu mi ripon de gl'avi? Son queste le corone, onde m'adorni il crine? Questi gli scettri sono, queste le gemme, e gl'ori? Lasciarmi in abbandono a fera, che mi strazi, e mi divori? Ah Teseo, ah Teseo mio, lasceraì tu morire in van piangendo, in van gridando aita la misera Arianna, ch'a te fidossi, e ti diè gloria, e vita?	Where, where is the faith, That you swore so often to me? Is this how you place me on the High throne of your ancestors? Are these the crowns With which you adorn my hair? These the scepters, These the gems and the gold: To leave me abandoned to a Beast who will tear me apart and devour me? Ah Theseus, ah my Theseus, Will you leave to die, Weeping in vain, calling in vain for help, The pitiable Ariadne Who trusted you and gave you glory and life?
Ahi, che non pur risponde; ahi, che più d'aspe è sordo a' miei lamenti. O nembi, o turbi, o venti sommergetelo voi dentr'a quell'onde. Correte orche, balene, e de le membra immonde empite le voragini profonde. Che parlo, ahi, che vaneggio? Misera, ohimè, che chieggio? O Teseo, o Teseo mio, non son, non son quell'io, non son quell'io, che i ferì detti sciolse, parlò l'affanno mio, parlò il dolore, parlò la lingua sì, ma non già il core. Misera, ancor dò loco a la tradita speme, e non si spegne fra tanto scherno ancor d'amor il foco? Spegni tu morte omai le fiamme indegne. O madre, o padre, o de l'antico regno superbi alberghi, ov'ebbi d'or la cuna una o servi, o fidi amici (ahi fato indegno) mirate ove m'ha scorto empia fortuna, mirate di che duol m'han fatto erede l'amor mio, la mia fede, e l'altrui inganno, Arianna/Orfeo così va chi tropp'ama, e troppo crede.	Alas, He does not even respond! Alas, he is more deaf than an asp to my laments. O storm-clouds, o tornados, o winds, Submerge him under these waves. Hurry, orcs and whales, And with his filthy limbs Fill the deep abysses. What am I saying, alas, or raving? Wretched, oh dear, what do I ask? O Theseus, o my Theseus, It is not I, I am not the one, Who unleashed such fierce words, My anguish spoke, my grief spoke, My tongue spoke, yes, but not my heart. Poor me, do I still hold onto A betrayed hope, and is not extinguished, despite so much scorn, of love the fire? Extinguish, Death, at last the unworthy flames! O Mother, o Father, o of my old realm magnificent palaces, where I had the golden cradle: O servants, o trusted friends (alas, mean Fate), Look where evil fortune has brought me, Look what grief I am heir to through My love, my faith, and another's deceit. Arianna/Orfeo Thus goes who loves and trusts too much.

ATTO III,3 Rasi/Vanità (Orfeo) <i>Hor l'altre Donne son superbe e perfide.</i> <i>Ver che li adora dispietate instabili</i> <i>Prive di senno e d'ogni pensier nobile</i> <i>Onde ragione opra di lor non lodasi;¹⁰⁴</i>	ACT III,3 Rasi/Vanità (Orfeo) Now... other women are proud and false, pitiless and changeable to those that adore them, without judgement and every noble thought, whence rightly their behaviour is not praised;
Ragione (sussurando) <i>Apprendete pietà.¹⁰⁵</i>	Ragione (whispering) Learn to have compassion.
Rasi/Vanità/Orfeo Apprendete, Apprendete pietà Tutti uomini Apprendete pietà donne e donzelle!	Rasi/Vanità/Orfeo Learn, learn to have compassion Tutti uomini Learn to have compassion, ladies and maidens!
Verità <i>Fuggito è pur da questa destra ultrice</i> <i>L'empio nostro avversario il Trace Orfeo</i> <i>Disprezzator de' nostri pregi alteri.¹⁰⁶</i>	Verità He has escaped from this avenging hand, our wicked adversary, Thracian Orpheus, despiser of our high value.
Monteverdi <i>Non fuggirà, che grave</i> <i>Suol esser più quanto piu tarda scende</i> <i>Sovra nocente capo ira celeste...¹⁰⁷</i> Possa tacere la sua voce!¹⁰⁸	Monteverdi He will not escape, for the heavier does it fall the later it comes, upon his guilty head the heavenly anger. Here may his voice be silenced!

<i>LA MORTE D'ORFEO</i>	THE DEATH OF ORFEO
END	END

¹ Alessandro Striggio/Claudio Monteverdi, *Orfeo*, (1607), Atto Quarto.

² From: *Euridice*, Jacopo Peri (music) and Ottavio Rinuccini, Dario Zanotti, transcript of the libretto <http://www.librettidopera.it/zpdf/euridice.pdf> p. 11/27

³ Paolo Fabbri, *Monteverdi*, (Torino, Edizioni Di Torino, 1985) p. 124: letter from Claudia Cattaneo to Annibale Chieppio, 14-XI-1606, “infermità grave avuta” “le provigionei nostre siano pagate sopra il dacio de Viadana” and asking for a dress and a sottana because of the expected cold: “che molto mi prese, venendo il freddo come fa” Monteverdi, letter No.6, 2-XII-1608 “patire di freddo, de vestiti, de servitute et quasi di magnare con perdita de la provigione della sig.ra Claudia”

⁴ Occupied working on *Orfeo* which was performed in Mantua on 25 February 1607.

⁵ From letter No. 83, to Ercole Marliani from 23-VIII-1625, Annonciade Russo, and Jean-Philippe Navarre, *Monteverdi, Correspondance, préfaces et épîtres dédicatoires*, (Sprimont, Mardaga, 2001), p.152.

⁶ Scipione Agnelli (1586-1653), *La Sestina*: from the madrigal “Dunque amate reliquie”.

⁷ Cremona, SS. Nazaro e Celso in the parish of San Sepolchro. Monteverdi was baptized there: “Die 15 Maggio (sic) 1567 Claudio et Zuan Antoni filiolo de m. Baldasar Mondoverdo compar il s. Zuan Batista Zacaria comar madona Laura de la Fina.”

⁸ Bernardo Tasso, *Rime divise in cinque libri*, (Ferrara, Gabriele Giolito, 1560), libro secondo, p.183. via Google Books

⁹ Libretto *Orfeo*, Atto II, trans. Gilbert Blin, 2012, “tu se’ da me partita.” p. 8.

¹⁰ *Idem*, (p.11), Atto III, from the aria *Possente Spirto*; “mia cara sposa, il cor non è piu meco.”

¹¹ Letter dated 24-IX-1607 from Federico Follino (Fabbri, *Monteverdi*, p.124)

¹² Letter (No.6) 2-XII-1608, Cremona, to the duke “...ho ricevuto una lettera di Vostra Signoria Illustrissima dalla quale ho inteso il comando di Sua Altezza Serenissima, atio me ne venga quanto prima a Mantova..”

¹³ See fn.10.

¹⁴ *Idem*.

¹⁵ See note 2, letter by Claudia, begging for payment.

¹⁶ Letter No. 6, 8 XII 1608, “il signor padre atribuisce la causa [...] del prurito all’aria di Mantova che m’e contraria”

¹⁷ *Idem*, “et dubita che solamente l’aria fra poco di tempo sarebbe la mia morte”

¹⁸ *Idem*, “ho aquisato un dolor di testa, et un prurito così potente et rabbioso per la vita”

¹⁹ Letter No.2, 27-VIII-1604, (Russo, *Monteverdi, Correspondance*, p.22.)

²⁰ *Idem*, (Russo, *Monteverdi, Correspondance*, p.24.)

²¹ *Idem*

²² *Idem*

²³ Monteverdi, Madrigal book VIII, Venice, 1638.

²⁴ Caterina Martinelli lived three years in the house of Monteverdi. See Barbara Furlotti, *Le Collezioni Gonzaga, Il carteggio tra Roma e Mantova (1587 -1612)*, (Milan, Silvana Editoriale, 2003), record 548, p.402. letter by Lelio Arrigoni to the court “[...] al metterla in casa del Monteverdi per la commodità dell’imparare, acciò che costui non entrasse in qualche sospettione vedendo egli mutarsi totalmente gli ordini [...]’

²⁵ Libretto *Arianna*, Scena quarta, Coro di pescatori, ‘Fiamme serene e pure.’

²⁶ Letter No. 95, 24-V-1627; (Russo, *Monteverdi, Correspondance*, p.170), ‘the letter should arrive in Venice in 2 or 3 days, if it pleases to God.’

²⁷ Madrigal from book III (1592) on a text by Torquato Tasso, *Gerusalemme liberata*, canto duodecimo 77.” Vivró fra i miei tormenti e le mie cure.”

²⁸ The scene of the labyrinth is based on the ceiling in the Stanza del Labirinto from the Palazzo Ducale in Mantova. In the middle there is the text: “Dedalee industrie et Teseie virtutis” Clearly referring to the labyrinth of Crete and the myth of Ariadne. The woodwork is done by Lorenzo Leonbruno (1489-1536) constructed for Francesco II Gonzaga and Isabella d’Este Gonzaga (1474-1539) in the years 1506-1508 for Palazzo San Sebastiano. In 1601 the ceiling was transported to the Palazzo Ducale of the architect Antonio Maria Viani (1555-1635) for a room of Vincenzo I Gonzaga (1562-1612). The latter had made the workers add a text at the border: “Dum sub arce Canisiae /Contra turcas pugnam/ Vinc Mant IV /et MontFerr II dux.” [While under the fortress of Canessa /against the Turks / fought Vincenzo the fourth duke of Mantova and second of Monferrato.] This reference is about the military operation of the year 1601 in Hungary, where Vincenzo participated with his troupes in a war against the Turks.

²⁹ A frottola from the circle around Isabella d’Este on the barzeletta of an anonymous poet “Forsi che sí, forsi che no” set to four-part frottola by Marchetto Cara (1474-ca.1525). The frottola survived in a unique copy in a convolute *Frottole, libro tertio*, Venezia, Petrucci 1505 cc 33v-35r. Now in München, Bayerische Staatsbibliothek, rar. 878/3. See: Paola Besutti, “‘Forse che sì, forse che no,’” in *Musica: Frottole e Reminiscenze, Miscellanea 20*, (Florence, Olschki, 2011), pp. 67-92.

³⁰ Palazzo Ducale di Mantova, residence of Monteverdi’s patron Vincenzo I Gonzaga.

³¹ *L’Artusi*, 1600, p.39v “mi piacerebbe ch’io vedessi che questi passaggi fossero fondati sopra qualche ragione”

- ³² *L'Artusi*, 1600, p. 40v. Daedalus speaks with the words of Artusi here.
- ³³ Letter No. 56, 10-V-1620, to Alessandro Striggio. Russo, *Monteverdi, Correspondance*, p.118.
- ³⁴ The exact address of Monteverdi's house is unknown to us now, but he lived in the parish of the Sant'Andrea.
- ³⁵ see footnote 32.
- ³⁶ *L'Artusi*, 1600, ragionamento secondo, p.42v.
- ³⁷ Letter No.84, 19 IX 1625 to Ercole Marliani. "[...] che non credo che altro labirinto intendessero quelli antichi che questo del litigare."
- ³⁸ Giulio Cesare Monteverdi, *Scherzi musicali*, 1607. *Dichiaratione della lettera, che si ritrova stampata nel Quinto libro de suoi Madrigali*. (Russo, *Monteverdi, Correspondance*, p. 254).
- ³⁹ *L'Artusi*, 1600, ragionamento secondo p. 42.
- ⁴⁰ Giulio Cesare Monteverdi, *Dichiaratione*, Russo, *Monteverdi, Correspondance*, p. 246.
- ⁴¹ see note 39.
- ⁴² *Idem*, 39v sotto.
- ⁴³ *Idem*, p. 42 sopra.
- ⁴⁴ *Idem*, p.43v sopra.
- ⁴⁵ Monteverdi, *Madrigal book V*, 1605. Dedication *Al serenissimo signore don Vincenzo Gonzaga*, "Sotto la protettione di così gran Principe vivranno eterna vita ad onta di quelle lingue, che cercano dar morte all'opere d'altrui."
- ⁴⁶ *L'Artusi*, p.39v.
- ⁴⁷ *Dichiaratione*, Russo, *Monteverdi, Correspondance*, p.248.
- ⁴⁸ *L'Artusi*, p. 43.
- ⁴⁹ Monteverdi, *Madrigal book IV*, 1603.
- ⁵⁰ Letter No.124, 22-X-1633, to Giovanni Battista Doni, (Russo, *Monteverdi, Correspondance*, p.214) [...] ho provato in pratica che quando fui per scrivere il pianto del Arianna non trovando libro che mi apprisesse la via naturale all'imitatione [...]
- ⁵¹ *Rappresentazione di Anima, e di Corpo*, *Piacere con due compagni*; Atto secondo, scena quarta, libretto p.13, "Gli augelli pargoletti, cantan su gli arbuscelli:" Libretto Agostino Manni, Roma, 1600. Transcript, Dario Zanotti.
- ⁵² *Idem*, p.14.
- ⁵³ *Idem*.
- ⁵⁴ *Rappresentazione*, scena settima, where Vita Mondana describes herself and Angelo Custode replies, libretto p.17/18.
- ⁵⁵ *Idem*, Atto terzo, Intelletto: "...qual premio in ciel avete più nobile e più degno?" libretto p.22.
- ⁵⁶ *Otello*, Verdi/Boito, 1887, the famous entry of Otello. See also chapter 5 Contexts, p. 145.
- ⁵⁷ Libretto *Arianna*, p.9.
- ⁵⁸ Francesco Rasi, known as a singer, but composed and published two anthologies: *Vaghezze di musica* (1608) and *Madrigali* (1610). See Susan Helen Parisi, "Ducal Patronage of Music in Mantua, 1587–1627: An Archival Study." Ph.D. diss. University of Illinois at Urbana-Champaign, 1989.
- ⁵⁹ Letter No.19, 9-XII-1616, (Russo, *Monteverdi, Correspondance*, p.60).
- ⁶⁰ Referring to the *Lamento d'Arianna* at that point most probably still to be written. See: Tim Carter, "Lamenting Ariadne?" (*Early Music*, 27/3, (Autumn 1999), pp. 395-405.
- ⁶¹ Letter 27-II-1608 by Carlo Rossi: "Madama è restata con il Sig. Ottavio di arricchirla con qualche azione essendo assai sciutta" (Fabbri, *Monteverdi*, p.129).
- ⁶² Parisi, Susan Helen, Francesco Rasi's *La favola di Cibeles ed Ati* and the Cybele Legend from Ovid to the Early Seicento, in: *Music Observed: Studies in Memory of William C. Holmes* (Detroit Monographs in Musicology), 2004.
- ⁶³ Rinuccini, Prefazione dell'Euridice, 1600, (Solerti, *Le Origine*, p. 40). In the house of Jacopo Corsi, 20-I-1599.
- ⁶⁴ Dedication to Maria de Medici, print of *Euridice*, 4-X-1600, Rinuccini, (Solerti, *Le Origini*, pp. 40/42).
- ⁶⁵ According to Fabbri, Gagliano confirmed in his preface of the 1608 edition that Martinelli sang the role of Amor. This was taken as a starting point when creating the libretto. The proof of Reiner's article (see Chapter 5, Contexts, page 149) came later to my attention: Stuart Reiner, 'La vag'Angioletta (and Others)', *Analecta Musicologica*, 14 (1974), pp. 44ff.
- ⁶⁶ Giulio Caccini, *Le Nuove Musiche* (Solerti, *Le Origine*, p.55) "Ai lettori" "quella antica maniera di passaggi che già si costumarono, più propria per gli strumenti di fiato e di corde che per le voci, et altresì usarsi indifferentemente il crescere o scemare della voce, l'esclamazioni, trilli e gruppi, et altri cotali ornamenti alla buona maniera di cantare.[...]. Marco da Gagliano, prefazione per *La Dafne*, October 1608, (Solerti, *Le Origini*, p.79) "E qui s'ingannano molti, i quali s'affaticano in far gruppi, trilli, passaggi ed esclamazioni, senza aver riguardo per che fine e a che proposito."
- ⁶⁷ Dedicatione e Prefazione a *L'Euridice*, le musiche, Jacopo Peri, 1600, (Solerti, *Le Origine*, p.45).
- ⁶⁸ Gagliano, 1608, ai lettori, (Solerti, *Le Origini*, p.76), "Ma dove la favola non lo ricercar, lascisi del tutto ogni ornamento; per non fare come come quell pittore, che sapendo ben dipingere il cipresso, lo dipingeva per tutto."

- ⁶⁹ Referring to the principle of ‘parlar cantando’ as described in the preface the edition of *I’Euridice* by Jacopo Peri: “veduto che si trattava di poesia drammatica e che però si doveva imitar’ col canto chi parla (e senza dubbio mai parlò mai cantando)”
- ⁷⁰ Letter No. 6, 2-XII-1608, (Russo, *Monteverdi, Correspondance*, p.30).
- ⁷¹ *Idem*
- ⁷² Marco da Gagliano/ Ottavio Rinuccini, 1608, *La Dafne*, scena seconda.
- ⁷³ *Idem*, scena terza
- ⁷⁴ *Idem*, scena sesta
- ⁷⁵ *Idem*, scena terza
- ⁷⁶ *Idem*, scena sesta
- ⁷⁷ Giovanni Giacomo Gastoldi, *Balletti a cinque voci*, printed by Amadino, Venezia 1591. “L’innamorato” dedicated to Vincenzo Gonzaga.
- ⁷⁸ Letter from Antonio Costatini to Duke Vincenzo Gonzaga [in Milan?], 28 February 1608 (Busta 2712, Fasc.IV, letter 4): “La Sig.ra Catherina sta al suo solito con le varole, ma pero con un poco remissione della febre, rossore e colore, inghiottisse con manco fastidio, et in somma mostra qualche remissione , la quale se perseverare si puo sperare.” P[aolo] C[ontotto]. See Edmond Strainchamps, “The Life and Death of Caterina Martinelli: New Light on Monteverdi’s ‘Arianna’.” *Early Music History* 5 (1985), p.166.
- ⁷⁹ Letter from Francesco Campagnolo to Prince Francesco Gonzaga [in Milan?], 29 February 1608 (Busta 2712, fasc. XXIII, letter 30), Strainchamps, *The Life and Death*, p.180.
- ⁸⁰ *Idem*: “e particolarmente le varole” Smallpox was a highly contagious lethal disease.
- ⁸¹ Letter from Duchess Eleonora Gonzaga to Alessandro Striggio in Turin, 10 March 1608 (Busta 2163): “ma che molto più [...] vini grandi.” Strainchamps, *The Life and Death*, p.185.
- ⁸² Letter 2-III (by mistake signed II)-1608, from Ferdinando Gonzaga to his brother Francesco, Strainchamps, *The Life and Death*, 1985, p.181.
- ⁸³ Mistake of librettist: the word Eleonora uses is *adacqui*, [“...vini grandi, sapendo noi che tali sono in cotesto paese, et che li adacqui bene...”], Strainchamps, *The Life and Death*, p.185.
- ⁸⁴ Letter footnote 31.
- ⁸⁵ *Idem*, side letter: ‘*Di Mantova a' x di Marzo 1608. Constantinus subscripsit.*’ “sto con tanta paura di questo benedetto male, non l'avendo hauto ii Principe, che mi trema il core.”
- ⁸⁶ In fact, these are not the words of Francesco Rasi, but from the other tenor, Francesco Campagnolo, see Strainchamps, *The Life and Death*, appendix doc. 10 ASM, Archivio Gonzaga, Busta 2712, fasc. xxm, letter 30.
- ⁸⁷ Libretto Arianna, from “Drammi musicali di Ottavio Rinuccini, Livorno, ed. Tommaso Masi e compagno, 1802. p.119 no. 940. [http://accademiabardi.parallelo.it/files/Drammi_musicali%20\(1\).pdf](http://accademiabardi.parallelo.it/files/Drammi_musicali%20(1).pdf)
- ⁸⁸ Letter No.95, 24-V-1627, (Russo, *Monteverdi, Correspondance*, p.170).
- ⁸⁹ *Combattimento di Tancredi e Clorinda*: Clorinda’s final words: “s’apre il ciel(o), io vado in pace.” (Tasso, canto dodecesimo, parte 3, 68).
- ⁹⁰ Caterina quotes the Lamento d’Arianna, but as far as we know she had not seen her parents anymore since she moved to Mantua in 1603.
- ⁹¹ La Sestina by Scipione Agnelli (1586-1653), dedicated to Caterina Martinelli, commissioned by Vincenzo Gonzaga. (letter by Bassano Cassola 26-VII-1610 to Ferdinando Gonzaga: [...] the third given to him by His Most Serene Highness, of a shepard whose nymph is dead, to words by the son of Lord Count Lepido Agnelli on the death of Signora Romanina....” quoted by Fabbri, *Monteverdi*, 1985.)
- ⁹² Giovanni Battista Guarini, *L’Idropica*, dedicated to Cesare D’Este, published in Venice, Ciotti, 1613. Atto primo, scena sesta, p.14v ff.
- ⁹³ The handkerchief is a second reference to *Otello* (Act II) by Giuseppe Verdi and Arrigo Boito.
- ⁹⁴ The Comici Fedeli were rehearsing for some months in the Palazzo Ducale to prepare *L’Idropica* for the nuptials. The letter to the duke (15-III-1608) of Antonio Costatini, which provides the most information about this audition scene is quoted in full by Paola Besutti, “The ‘Sala degli Specchi’ Uncovered: Monteverdi, the Gonzagas and the Palazzo Ducale, Mantua.” *Early Music*, 27/ 3, 1999, p. 460. See also in the same volume Tim Carter, “Lamenting Ariadne?” p. 395. Emily Wilbourne, *Seventeenth Century Opera and the Sound of Commedia dell’ Arte*, (Chicago, University of Chicago Press, 2016) p. 54 ff.
- ⁹⁵ Giovanni Battista Andreini, *Prologo in Dialogo fra Momo e la Verità*: (Ferrara, Baldini, 1612) p.6 see Gallica; <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k51080q/f6.image>
- ⁹⁶ Lettera ai studiosi lettori Book V, 1605. (see Chapter 2, *Dichiaratione*, p. 68)
- ⁹⁷ Andreini, *Dialogo*, p.12.
- ⁹⁸ *Idem*, p.6.
- ⁹⁹ Libretto *L’Arianna*, Scena terza.
- ¹⁰⁰ *Idem*

¹⁰¹ *Idem*.

¹⁰² Andreini, *Dialogo*, p.12.

¹⁰³ The lamento is the only scene of Monteverdi's opera *L'Arianna*, which is preserved in its entirety. It was printed in 1623 and a copy is in the University library of Ghent (B/GU: RISM M3451 R 671: *Lamento d'Arianna del Signor Claudio Monteverdi* (Venice: B. Magni, 1623). Even though this print was made a few years after Monteverdi had prepared material for a reprise of *L'Arianna*, there are rhythmic and chromatic alternatives found in other sources (in manuscript). The modern edition used in this performance, is the critical performing edition *Claudio Monteverdi, Lamento d'Arianna, and addendum*, for soprano & basso continuo, ed. Barbara Sachs, Greenman Press, Richmond (UK), 2001.

¹⁰⁴ Original ending Act V of Alessandro Striggio's libretto for *Orfeo*, for which the music is lost.

¹⁰⁵ *Ballo delle Ingrate*, 1608, Monteverdi/Rinuccini; una delle ingrate, quattro ingrate insieme.

¹⁰⁶ *Orfeo*, Act V, Baccante.

¹⁰⁷ *Idem*, Un'altra Baccante.

¹⁰⁸ Reminiscence to Richard Strauss/Oscar Wilde, *Salome*, 1905, (the last line by king Herod): "Man töte dieses Weib."