

OIMÈ IL BEL VISO, OIMÈ IL SOAVE SGUARDO

ASCOLTA

Il testo di questo **madrigale**, tratto dal sesto libro dei madrigali di Monteverdi, è stato scritto da Francesco Petrarca subito dopo la morte della donna che amava, Laura, nel 1348. Nel testo Petrarca esprime tutta la propria tristezza per la sua scomparsa.

Leggi il testo e poi rispondi alla domanda.

Testo

*Oimè il bel viso, oimè il soave sguardo,
oimè il leggiadro portamento altero;
oimè il parlar ch'ogni aspro ingegno et fero
facevi humile, ed ogni huom vil gagliardo!*

*et oimè il dolce riso, onde uscío 'l dardo
di che morte, altro bene omai non spero:*

*alma real, dignissima d'impero,
se non fossi fra noi scesa sì tardo!*

*Per voi conven ch'io arda, e 'n voi respire,
ch'i' pur fui vostro; et se di voi son privo,*

*via men d'ogni sventura altra mi dole.
Di speranza m'empieste et di desire,
quand'io partí dal sommo piacer vivo;
ma 'l vento ne portava le parole.*

Parafrasi

Ohimè, il bel viso, lo sguardo soave,
ohimè, il leggiadro e fiero portamento;
ohimè, il suo parlare che rendeva umile ogni
ingegno, benché fosse aspro e altezzoso,
e che rendeva gagliardo ogni uomo pavido
e ohimè il dolce riso, dal quale uscì la freccia
dalla quale attendo la morte e da cui non mi
aspetto null'altro:

anima regale, degna dei più alti onori,
se non fossi venuta tra noi troppo tardi! [In un'età
che ormai non apprezza più la virtù]

Per voi necessita il mio ardore e in voi respiro
io, che fui vostro, e che ora non ho più la vostra
presenza,

provo molto meno dolore di ogni altra sventura.
Voi mi infondeste speranza e desiderio,
quando vi lasciai che eravate ancora viva;
ma il vento portava via le vostre parole.

Quale sentimento esprime il poeta? _____

La musica di Monteverdi si adatta bene al testo e diventa la colonna sonora del dramma che esprimono le parole del poeta.

Canto
Oi - me,

Quinto
Oi - me,

Alto
Oi - me il bel vi - so,

Tenore
Oi - me il bel vi - so, oi

Basso

Osserva con attenzione la partitura delle prime battute del brano, in cui sono presenti le voci, poi scegli i completamenti corretti e rispondi alla domanda.

1. Si tratta di un brano: a. a cappella b. concertato
2. Le voci, all'inizio, eseguono le note: a. contemporaneamente b. entrando una alla volta
3. Quale voce dice per prima la parola "oimè"? a. Canto d. Tenore
b. Quinto e. Basso
c. Alto f. La dicono tutte insieme
4. Le prime battute, quindi, procedono: a. in contrappunto b. omoritmicamente (le note hanno tutte lo stesso valore)
5. Osservando i valori delle note presenti nella seconda e nella terza battuta, ti sembra che il canto sia: a. statico b. molto vario

Ora ascolta il brano. Dopo l'ascolto, scegli i completamenti corretti e rispondi alla domanda.

1. Il brano ha un andamento: a. lento b. moderato c. veloce
2. La parola "oimè" è eseguita: a. solo una volta b. più volte
3. Questa ripetizione ti suggerisce: a. allegria b. tristezza c. angoscia
4. Le parole nel testo ti suggeriscono sensazioni: a. simili b. diverse
5. Quindi, ti sembra che, rispetto a ciò che esprime il testo poetico, la musica sia: a. coerente b. non coerente
6. La musica ti sembra rafforzare il significato delle parole? Sì No

The musical score shows five vocal parts: Soprano, Alto, Tenore, Basso, and Contrabbasso. The lyrics are: "ma'l ven - to ne por - ta - va le pa - ro - le". The score illustrates staggered vocal entries, with each voice part starting at a different point in time, creating a complex polyphonic texture.

Esaminando le ultime battute di questo brano potrai notare come, nel finale, Monteverdi utilizzi una tecnica in cui le voci sembrano rincorrersi, perché entrano nel coro in momenti diversi e, proprio in queste ultime battute, tutte e cinque si raggruppano per realizzare un finale drammatico e compatto, mettendo la musica al servizio del significato espressivo della parola.

L'ORFEO

Toccata

ASCOLTA

L'Orfeo è un dramma pastorale, cioè una rappresentazione musicale ambientata nel mondo dei pastori, molto in voga nelle corti signorili del Rinascimento, su testo di Alessandro Striggio, scritto nel 1607 e presentato all'Accademia degli Invaghiti durante il periodo del carnevale.

L'opera prende spunto da un mito greco. Narra la storia di Orfeo, un pastore che si è innamorato della bella Euridice. La giovane però, mentre raccoglie fiori per la cerimonia nuziale, è morsa da una serpe e muore. Orfeo prega gli dèi che facciano resuscitare Euridice. Plutone, re degli inferi, gli concede la grazia, a patto che egli, mentre conduce la giovane fuori dagli inferi, non si volga mai a guardarla. Orfeo accetta ma, invitato da Euridice a guardarla, non rispetta le condizioni.

Così Euridice ritorna nel mondo dei morti. A Orfeo non resta che cantare la propria disperazione.

Osserva il frontespizio di questo melodramma, pubblicato a Venezia nel 1609.

Osservando il frontespizio dell'opera, possiamo notare che una **grande varietà di strumenti** è coinvolta in questa esecuzione, tra cui flauti, violini, trombe, oboi, violoncelli e basso continuo.

Ciò testimonia la diffusione degli strumenti, ormai perfezionati e in grado di reggere un'intera partitura.

PERSONAGGI.

La Musica Prologo.
Orfeo.
Euridice.
Choro di Ninfe, e Pastori.
Speranza.
Caronte.
Choro di Spiriti infernali.
Proserpina.
Plutone.
Apollo.
Choro de Pastori che fecero la maresca nel fine.

STRUMENTI.

Duei Gramicembali.
Duei contrabassi de Viola.
Dieci Viole da braccio.
Vn Arpa doppia.
Duei Violini piccoli alla Francese.
Duei Chitaroni.
Duei Organi di legno.
Tre bassi da gamba.
Quattro Tromboni.
Vn Regale.
Duei Cornetti.
Vn Flautino alla Vigesima seconda.
Vn Clarino con tre trombe serdise.

▲ Scena da una rappresentazione moderna dell'Orfeo di Monteverdi.

Ora osserva la partitura relativa alle prime battute della "toccata", ossia del brano iniziale dell'Orfeo.

Flauto dolce soprano I e II, Violino I, Tromba I, Oboe I

Violino II, Tromba II, Oboe II

Violino III, Trombone I

Viola, Trombone II

Violoncello, Contrabbasso, Trombone III

Ora ascolta con attenzione il brano e poi rispondi alle domande.

1. Quante volte viene ripetuto il tema iniziale del brano? a. 1 b. 2 c. 3
2. Come viene ripetuto il tema?
 - a. Sempre con gli stessi strumenti
 - b. L'organico strumentale varia di volta in volta
3. Quali famiglie strumentali sono presenti all'inizio della toccata?
 - a. Archi
 - b. Legni
 - c. Ottoni
 - d. Percussioni
4. Qual è il carattere di questa toccata? a. Dolce b. Triste c. Spavaldo