L'ORFEO

Grand Duchy of Florence

Duchy of Mantua

L'ORFEO

Gonzaga Family, Dukes of Mantua

Mantuan Ducal Palace (1639)

L'ORFEO

Opera spreads from its Florentine origins to the court of Mantua, which has strong political and artistic ties to Florence.

L'ORFEO

Claudio Monteverdi (1567-1643)

L'ORFEO

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Considered the composer of the first "great" opera,

L'Orfeo (1607)

Defines the Baroque notion of the "Two Practices"

Ideas of affect based in the theories of Plato and Aristotle

Extreme affects in music are expressed in use of dissonance, especially unprepared dissonances

L'ORFEO

Baroque Theater, Cesky Krumlov, Czech Republic

L'ORFEO

Monteverdi's music is characterized by the *Seconda Prattica* dictum,

Prima le parole, poi la musica.
("First the words, then the music")

Music follows the text,
especially when the music breaks "the rules"

L'ORFEO

Libretto: Alessandro STRIGGIO
(based on *L'Euridice* of Rinuccini)

Written for
Accademia degli Invaghiti

L'ORFEO

Prologue with
5 Acts

Striggio puts story into a
Classical 5-Act structure

L'ORFEO

Prologue

Act I

Act II

Act III

Act IV

Act V

L'ORFEO

Prologue
(Apparition of Music)

Act I: Arcadia
(Wedding)

Act II: Arcadia
(Death of Euridice)

Act III: Hades
(Crossing Over)

Act IV: Hades
(The Bargain, and the Loss of Euridice)

Act V: Arcadia
(*Deus ex Machina* and Apotheosis of Orfeo)

L'ORFEO

Monteverdi imposes
MUSICAL structure on libretto
with modal organization
and use of forms

L'ORFEO

Toccata and Prologue
(Overture and Apparition of Music)

Act I: Arcadia
(Wedding)

Act II: Arcadia
(Death of Euridice)

Act III: Hades
(Crossing Over)

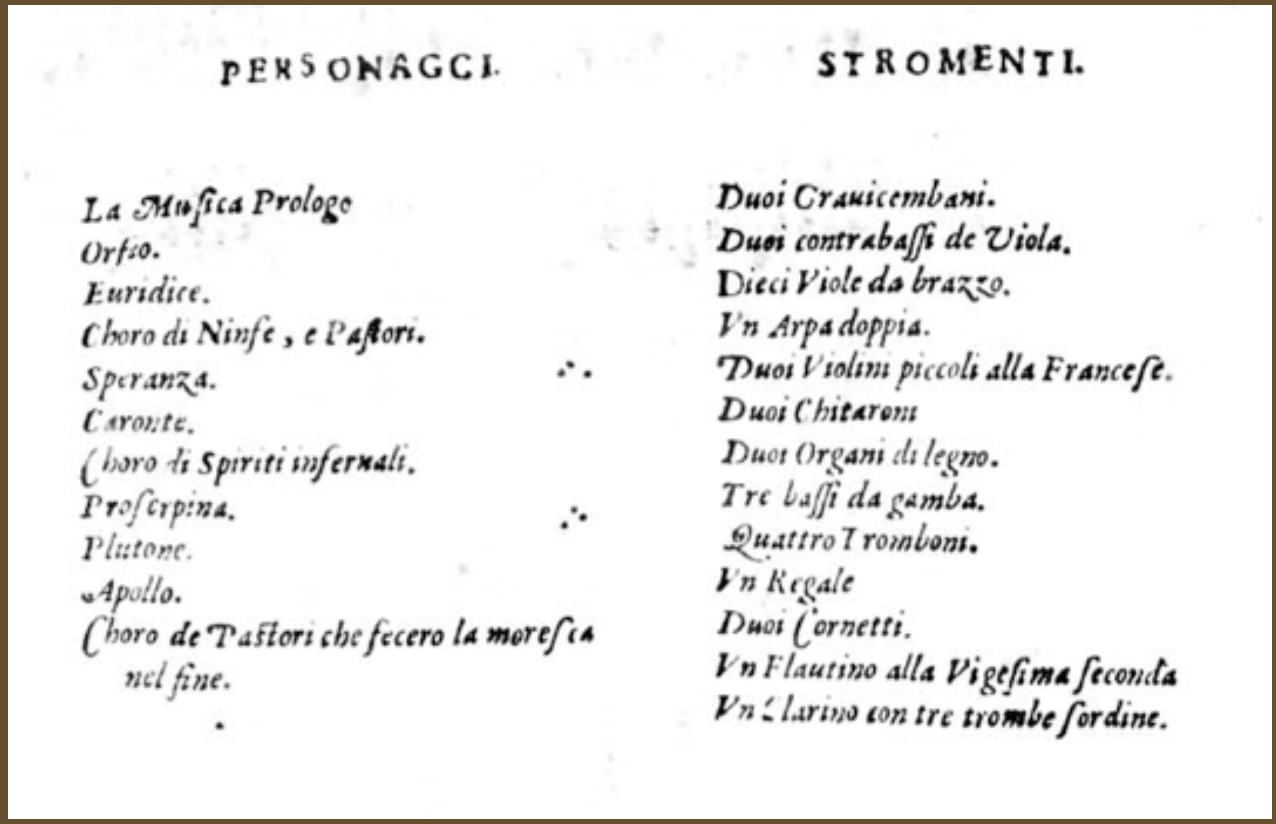
Act IV: Hades
(The Bargain, and the Loss of Euridice)

Act V: Arcadia
(*Deus ex Machina* and Apotheosis of Orfeo)

L'ORFEO

Large Orchestra

timbre used for affect



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 moresca nel fine.

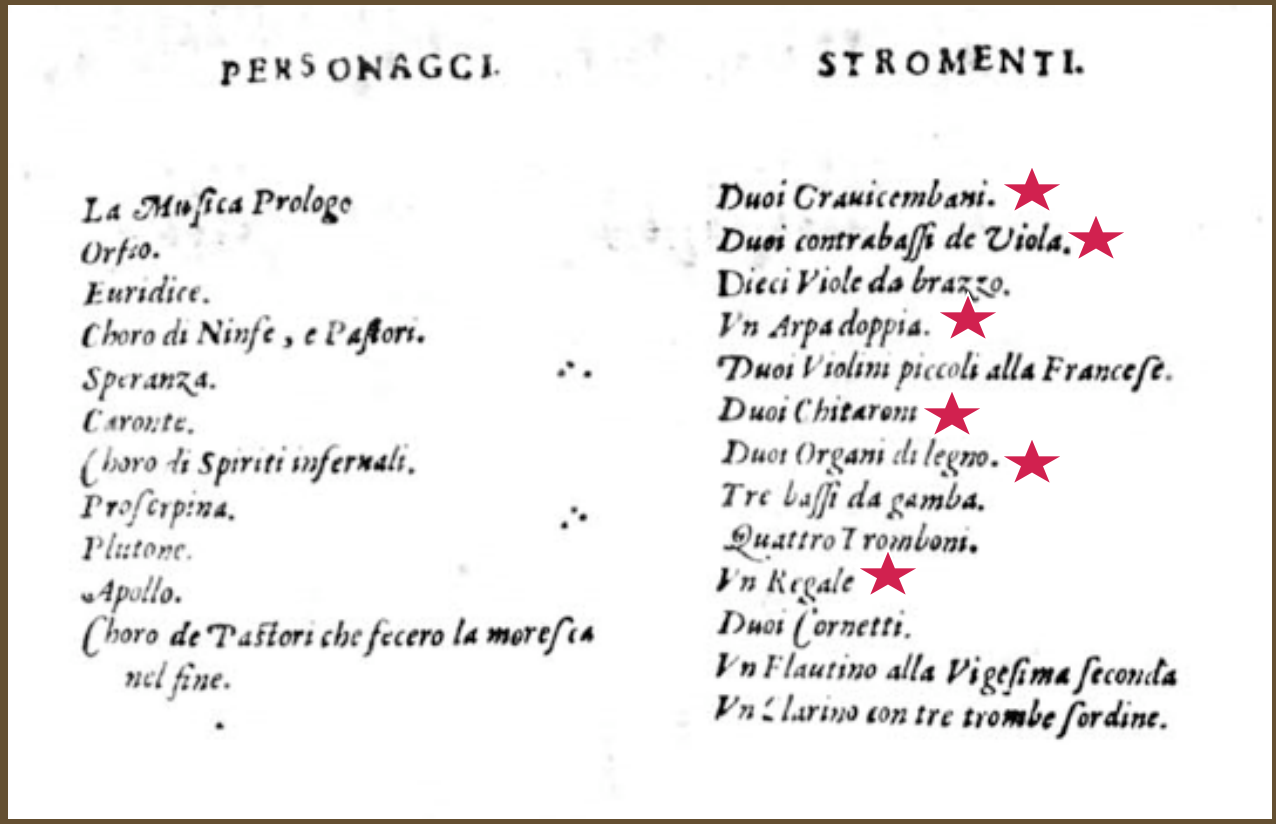
STROMENTI.

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

L'ORFEO

Large Orchestra

timbre used for affect



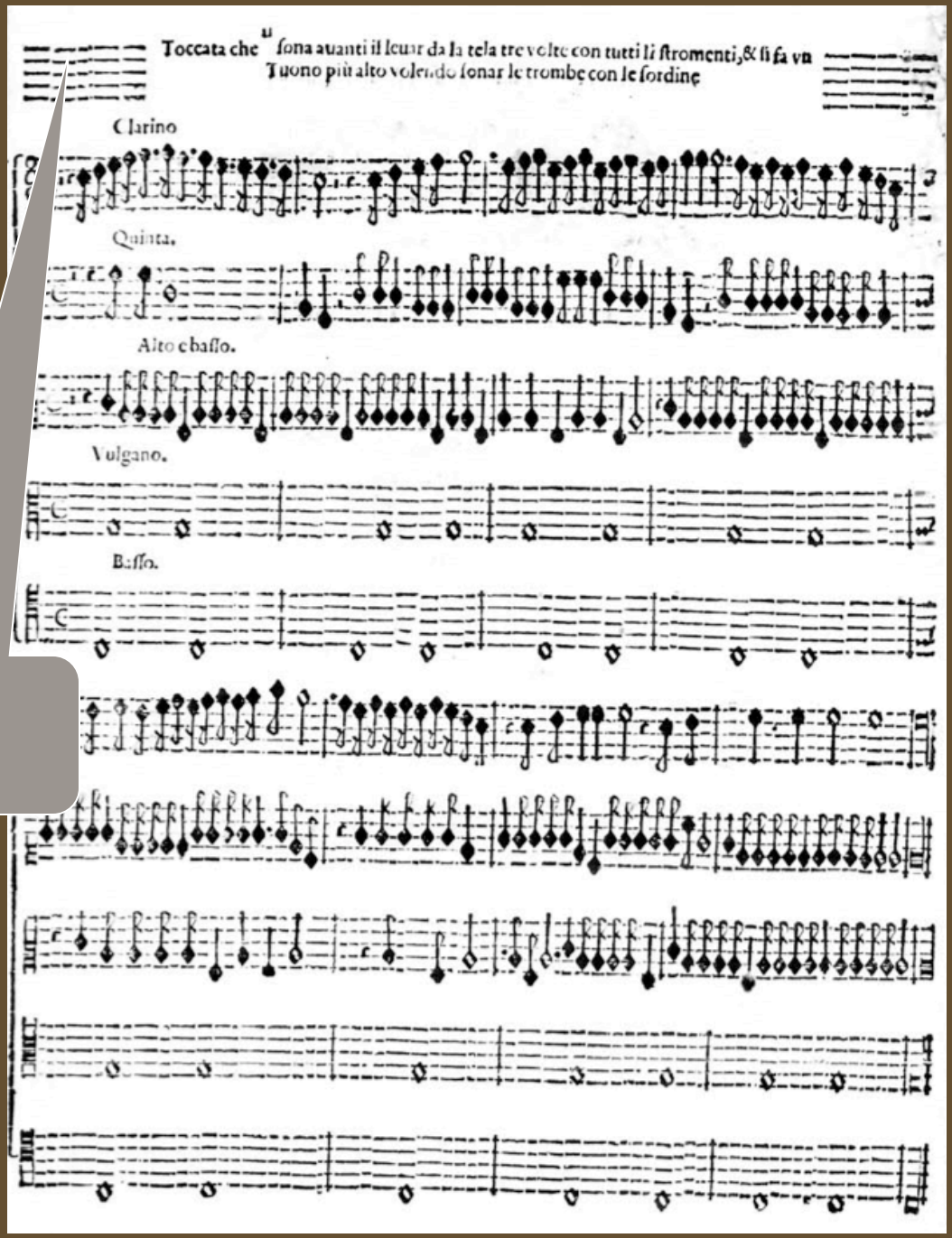
PERSONAGGI.

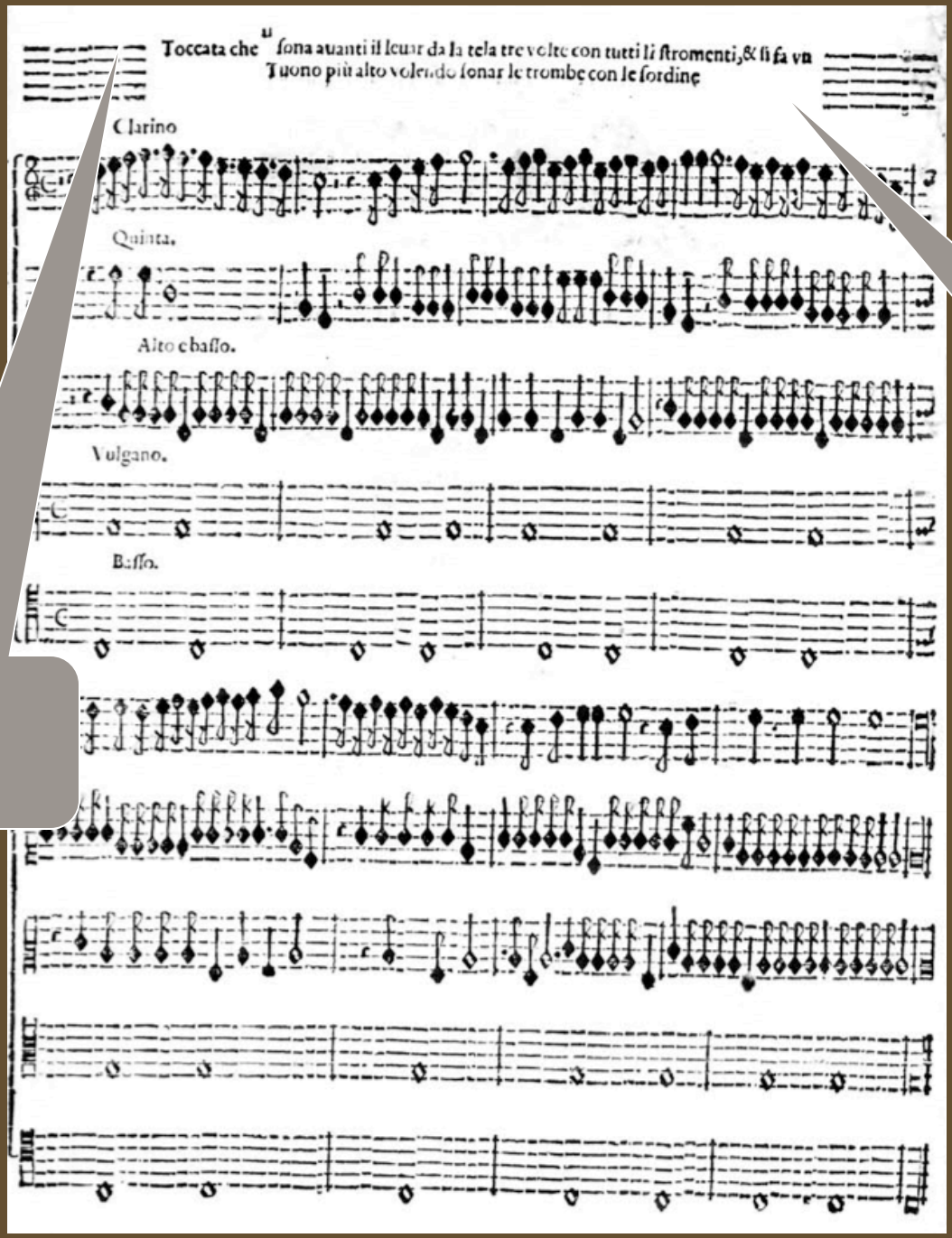
La Musica Prologo
Orfeo.
Euridice.
Choro di Ninfe, e Pastori.
Speranza.
Caronte.
Choro di Spiriti infernali.
Proserpina.
Plutone.
Apollo.
Choro de Pastori che fecero la moresca nel fine.

STROMENTI.

Duoi Gravicembani. ★
Duoi contrabassi de Viola. ★
Dieci Viole da brazzo.
Vn Arpa doppia. ★
Duoi Violini piccoli alla Francese.
Duoi Chitaroni ★
Duoi Organi di legno. ★
Tre bassi da gamba.
Quattro Tromboni.
Vn Regale ★
Duoi Cornetti.
Vn Flautino alla Vigesima seconda
Vn Clarino con tre trombe sordine.

Toccata
[Overture]





Toccata [Overture]

Written in C, mutes transpose pitch up to D

L'ORFEO

Sinfonie and *Ritornelli*
Used as structuring devices

Prologue structured as
Strophes
Introduced, punctuated and concluded
with *Ritornelli*

L'ORFEO

Ritornello

Strophe 1

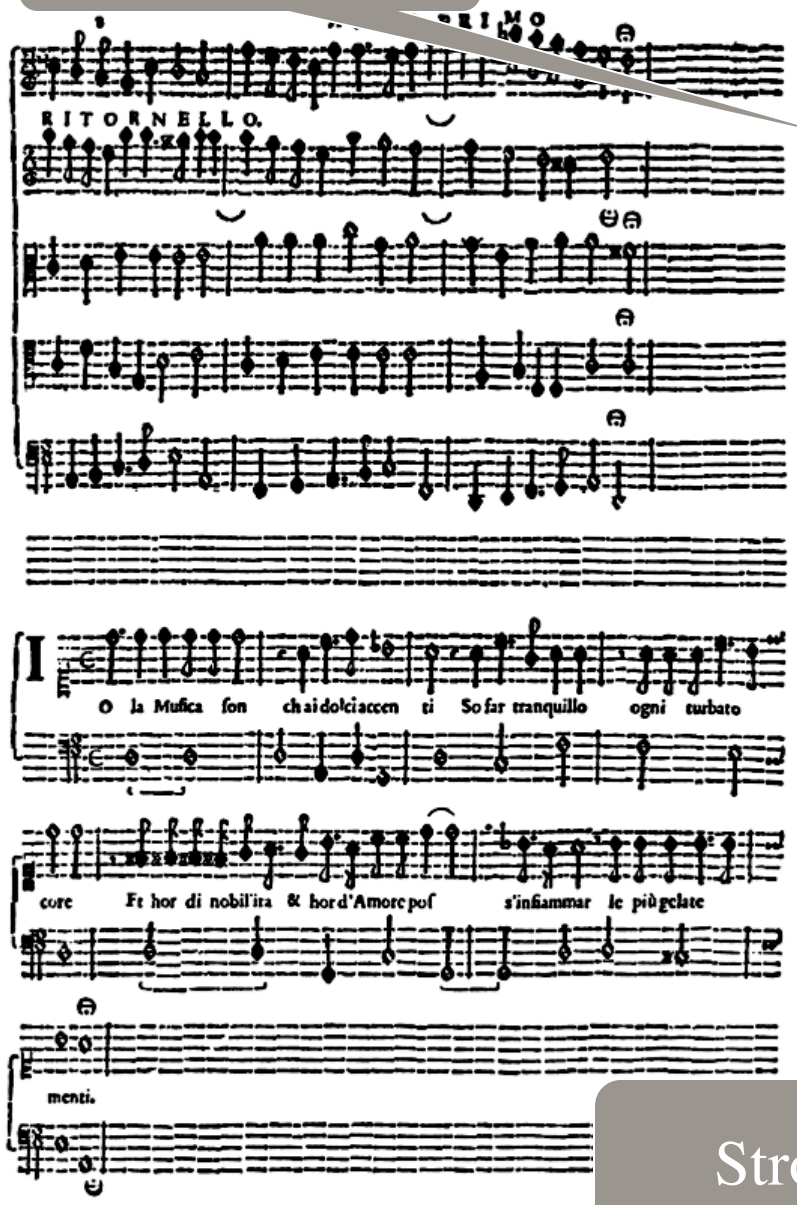
Ritornello

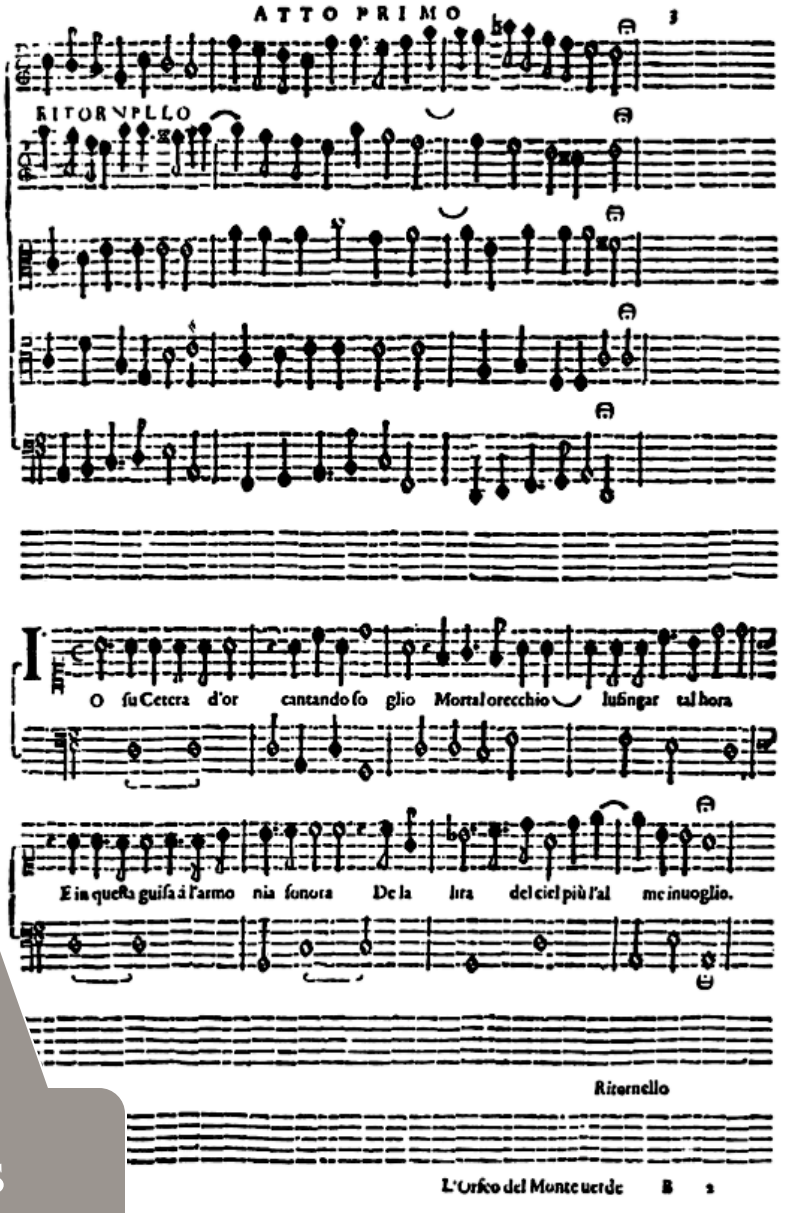
Strophe 2

Ritornello

etc....

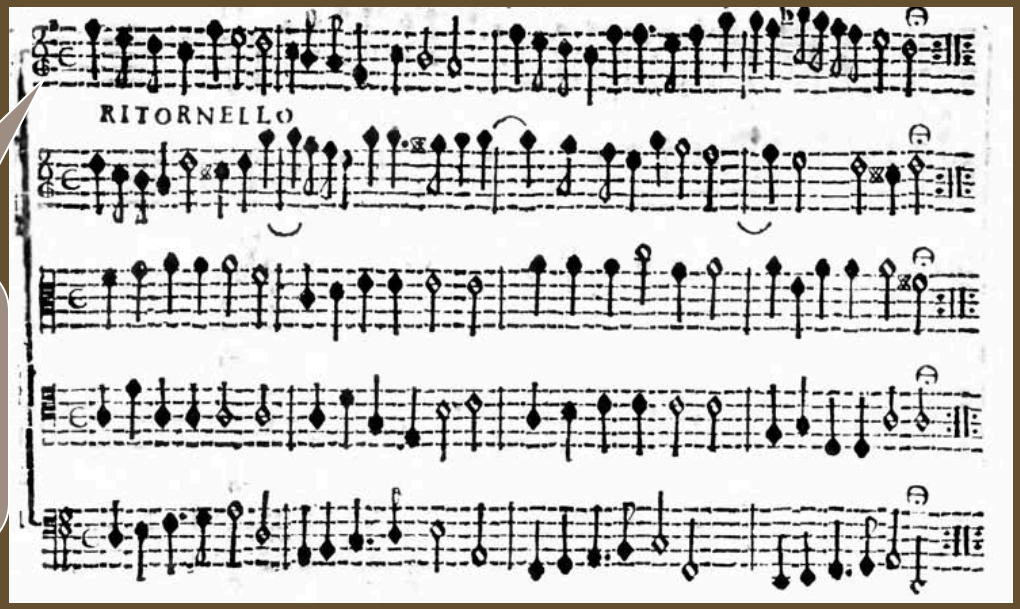
Ritornelli

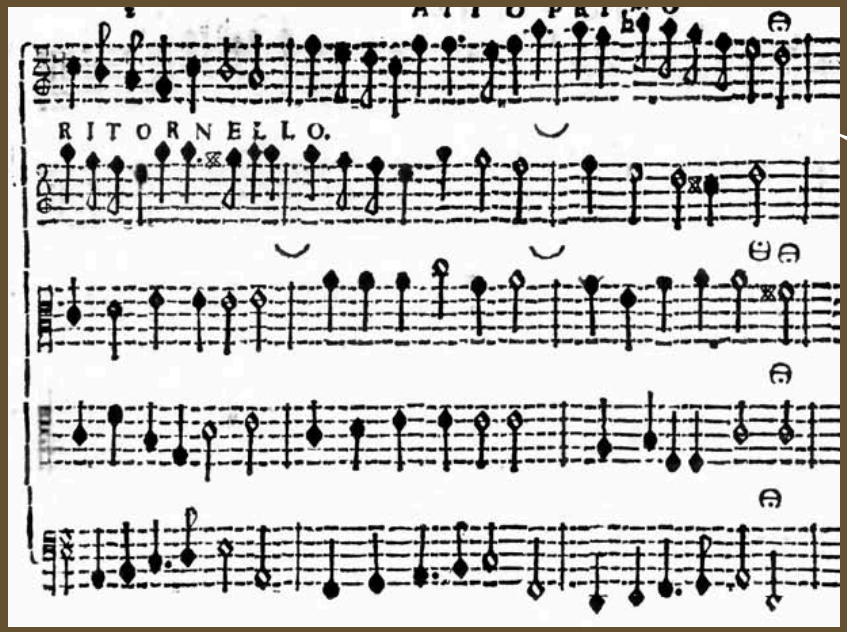




Strophes

First and Last Ritornelli





Intervening Ritornelli

L'ORFEO

Recitative (Monody)

Strophic songs
Madrigals
Sung Dance Music
Instrumental Dance Music

L'ORFEO

Orfeo:

"Vi ricordi o boschi ombrosi"

Aria [Strophic Canzonetta]

A canzonetta ('little song') is a type of popular strophic song using dance rhythms

L'ORFEO

Pastore:

"Mira, deh mira Orfeo"

Messagiera:

"Ahi, caso acerbo"

Orfeo:

"Tu sei morta"

Recitative Scene

L'ORFEO

Chorus

"Ahi, caso acerbo"

Madrigal

L'ORFEO

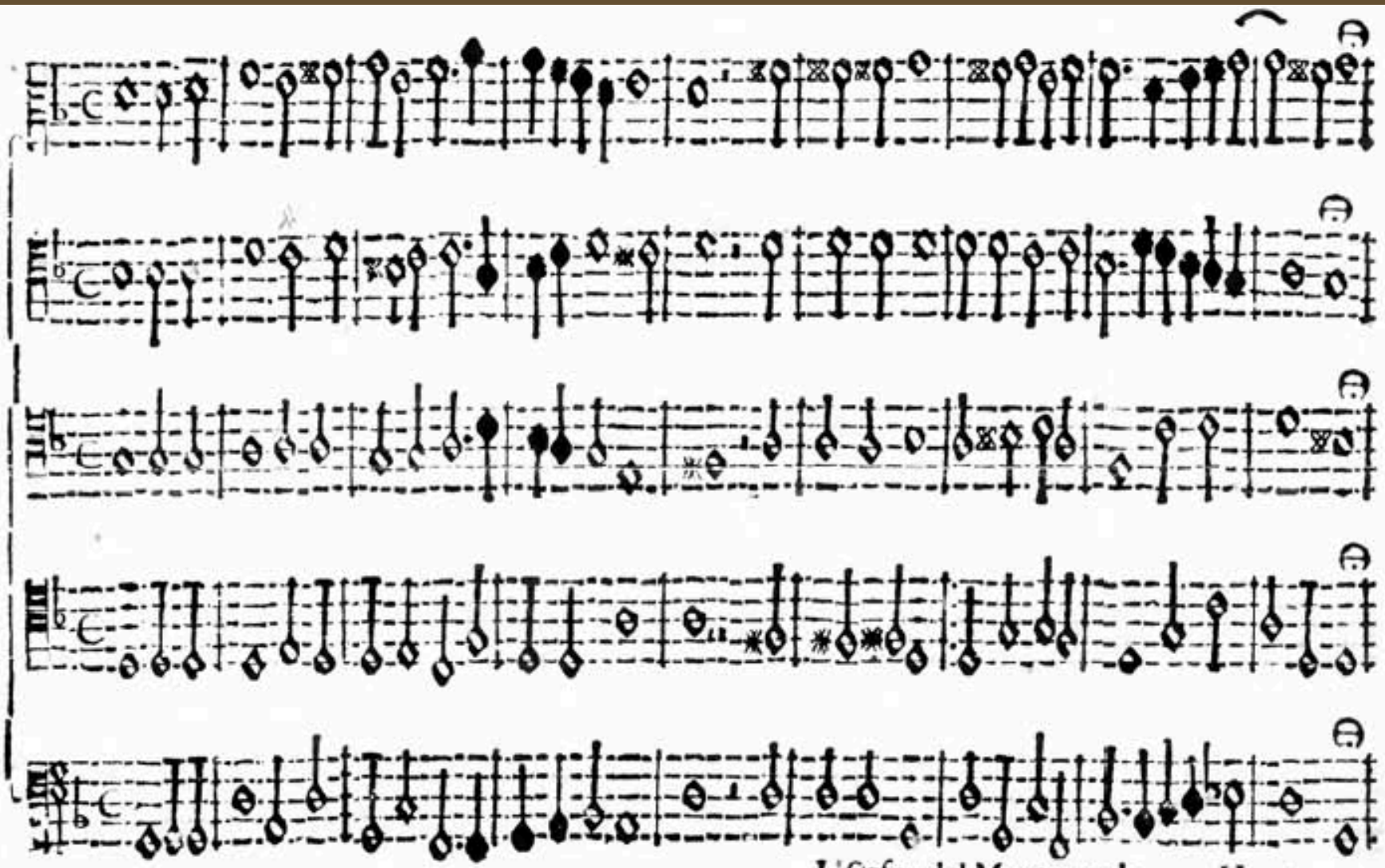
Orfeo:

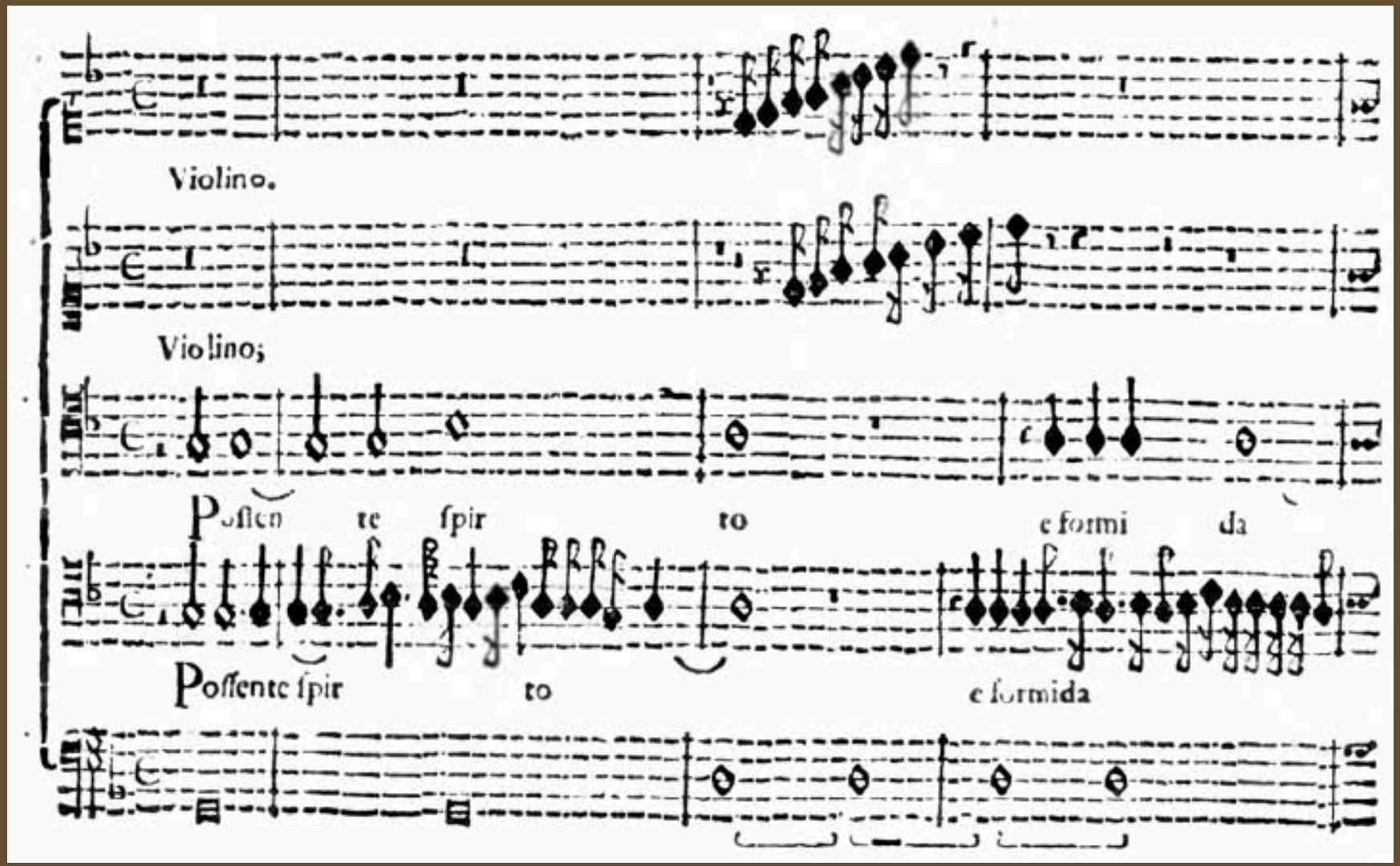
"Possente Spirto"

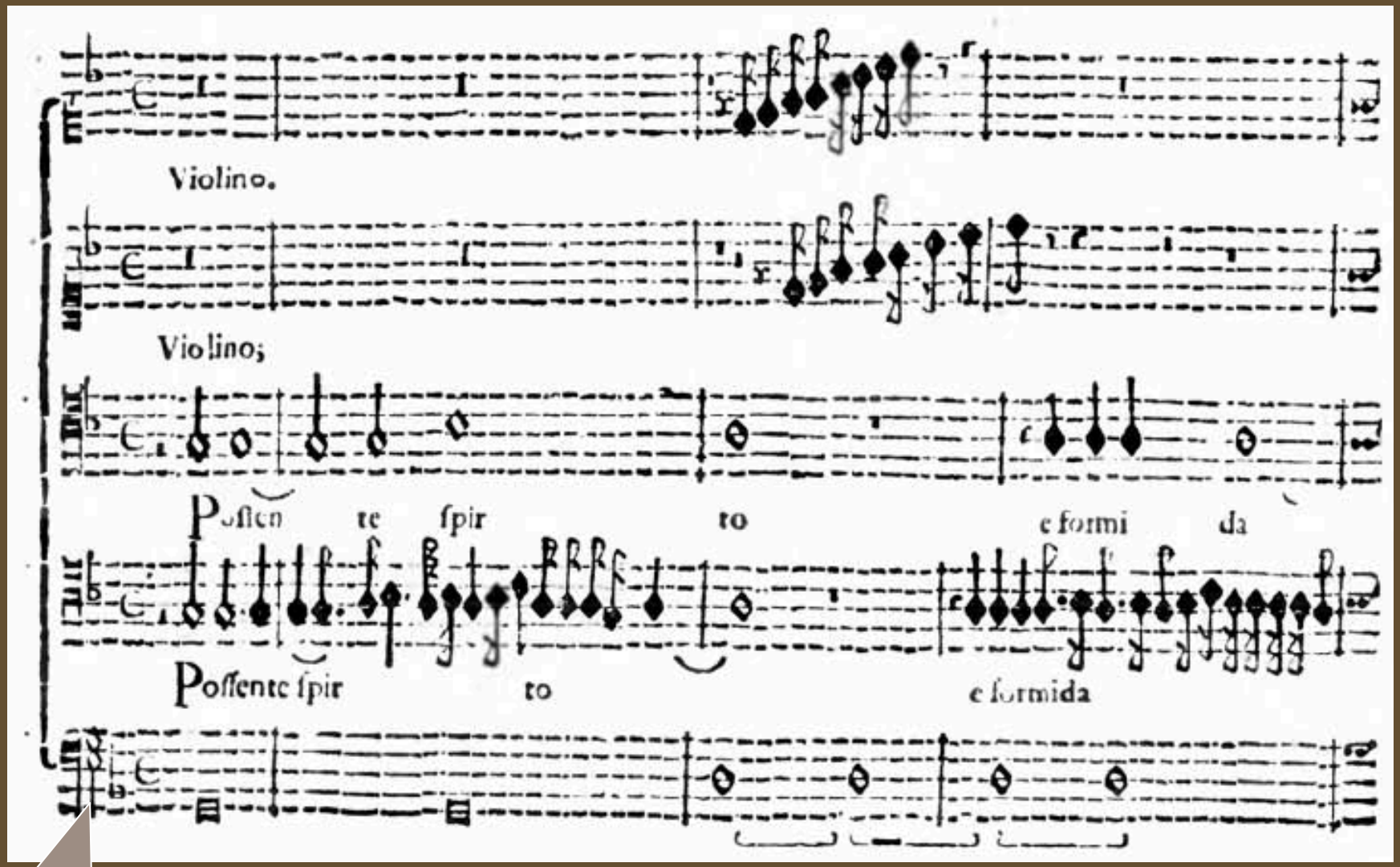
Strophic Aria

1	Possente spirto e formidabil nume, senza cui far passaggio a l'altra riva alma da corpo sciolta in van presume,	Mighty spirit and powerful god, Without whom the souls freed from their bodies Hope in vain to reach the other bank.
2	non vi'io no, che poi di vita è priva mia cara sposa, il cor non è più meco, e senza cor com'esser può ch'io viva?	I am not alive, no, not after the death of My beloved wife, my heart is no longer with me. And without a heart how can I be alive?
3	A lei volt'ho il cammin per l'aër cieco, a l'inferno non già, ch'ovunque stassi tanta bellezza il paradiso ha seco.	To her I have turned my path through the dark air, Not towards Hell, for wherever There is so much beauty, it must be Paradise.
4	Orfeo, son io che d'Euridice i passi seguo per queste tenebrose arene, ove già mai per uom mortal non vassi.	I am Orpheus, who follows the steps of Eurydice Through the shadowy plains, To which no mortal man can go.
5	O de le luci mie luci serene; s'un vostro sguardo può tornarmi in vita, ahi, chi nega il conforto a le mie pene?	O serene light of my eyes, only one glance from you can return life to me, Ah, who can deny me comfort in my torment?
6	Sol tu, nobile dio, puoi darmi aita, né temer déi che sopra un'aurea cetra sol di corde soavi armo le dita contra cui rigida alma invan s'impetra.	Only you, noble god, can help me, Fear not, for it is only the sweet strings of a Golden lyre I use as a weapon against The stern souls to whom it is vain to implore.

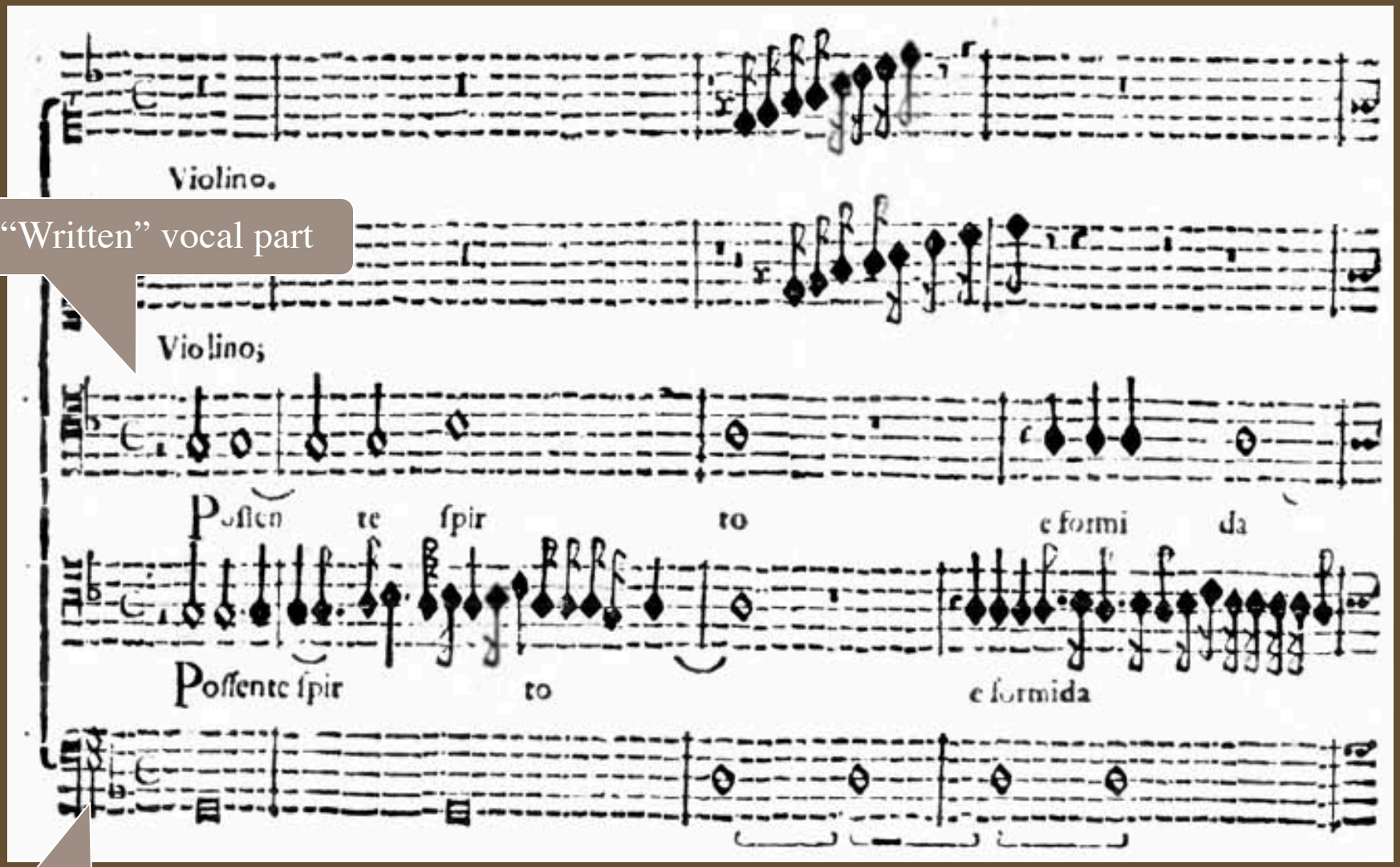
SINFONIA		
1	Possente spirto e formidabil nume, senza cui far passaggio a l'altra riva alma da corpo sciolta in van presume,	STROPHE 1, with Violin Duo Obbligato
	RITORNELLO (Violins)	
2	non vi'io no, che poi di vita è priva mia cara sposa, il cor non è più meco, e senza cor com'esser può ch'io viva?	STROPHE 2, with Cornetti Duo Obbligato
	RITORNELLO (Cornetti)	
3	A lei volt'ho il cammin per l'aër cieco, a l'inferno non già, ch'ovunque stassi tanta bellezza il paradiso ha seco.	STROPHE 3, with Double Harp Obbligato
	RITORNELLO (Harp)	
4	Orfeo, son io che d'Euridice i passi seguo per queste tenebrose arene, ove già mai per uom mortal non vassi.	STROPHE 4, with String Quartet Obbligato
	O de le luci mie luci serene; s'un vostro sguardo può tornarmi in vita, ahi, chi nega il conforto a le mie pene?	Breaks off into Recitative
5	Sol tu, nobile dio, puoi darmi aita, né temer déi che sopra un'aurea cetra sol di corde soavi armo le dita contra cui rigida alma invan s'impetra.	STROPHE 5, with String Accompaniment

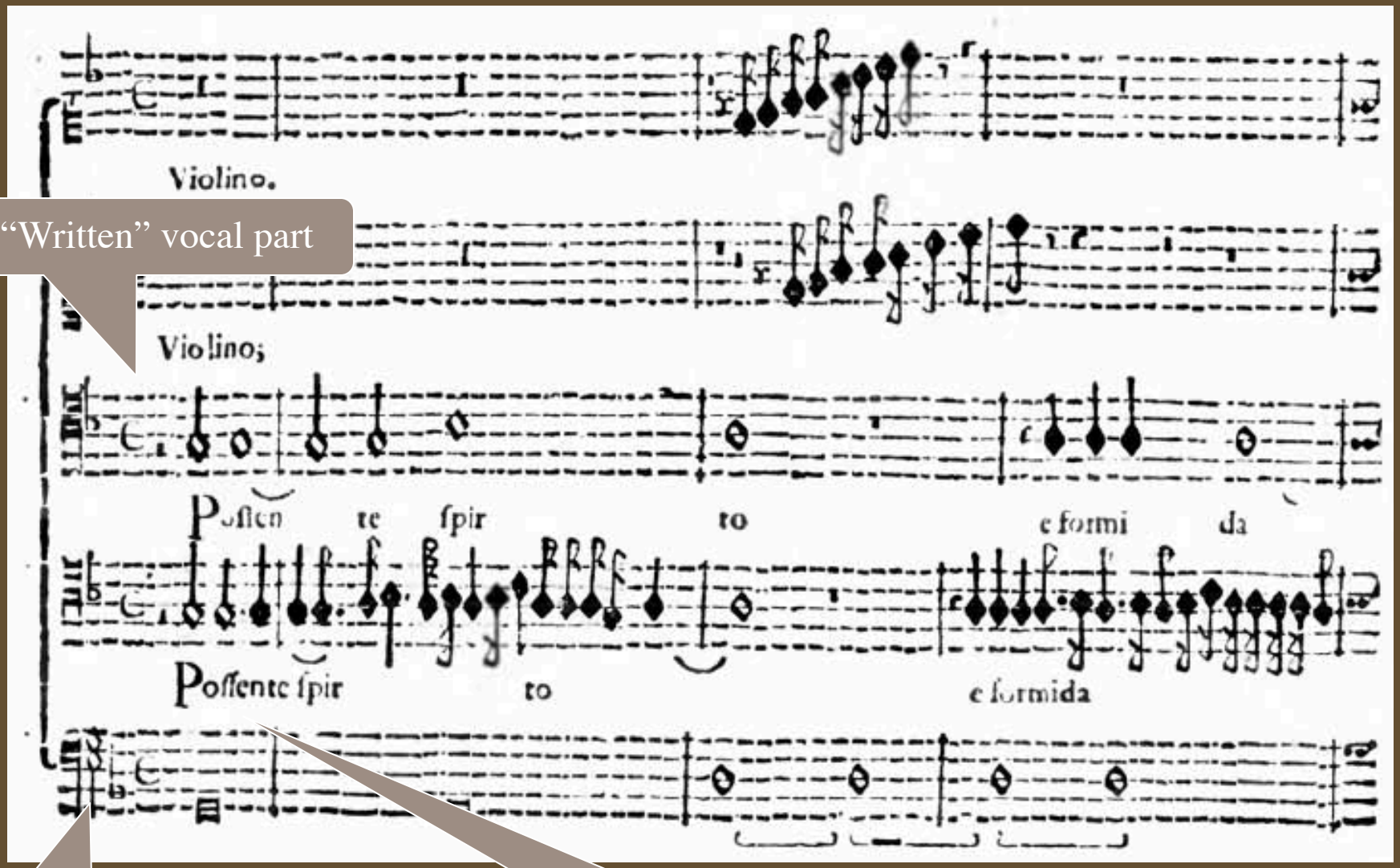
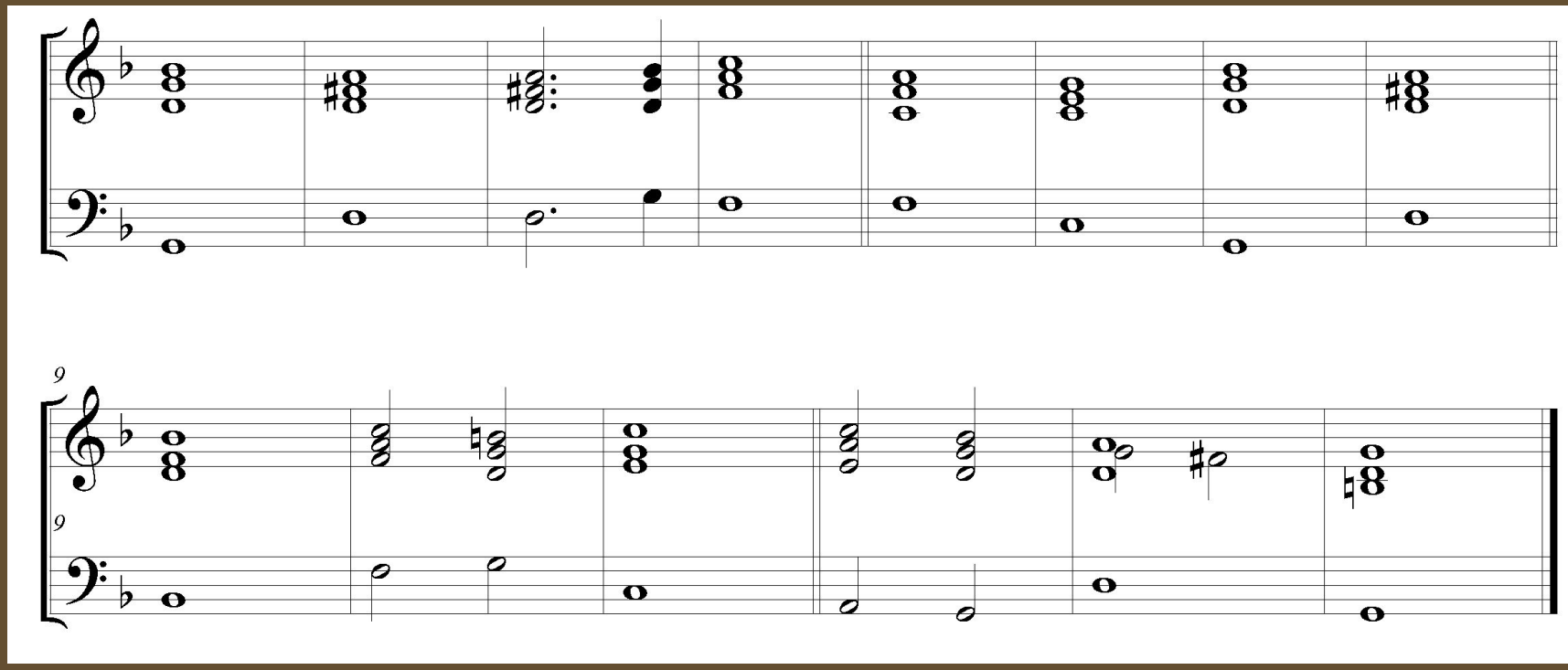



Violino.
Violino;
Poſſen te ſpir to e formi da
Poſſente ſpir to e formida



Basso Continuo


Violino.
Violino;
Poſſen te ſpir to e formi da
Poſſente ſpir to e formida
"Written" vocal part
Basso Continuo


Violino.
Violino;
Poſſen te ſpir to e formi da
Poſſente ſpir to e formida
"Written" vocal part
Basso Continuo
Ornamented vocal part