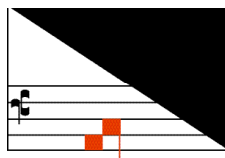

Miscellanea 5
EARLY SACRED MONODY
Volume 4

RAPPRESENTATIONE
DI ANIMA, ET DI CORPO (1600)

EMILIO DE' CAVALIERI

Edited by
MURRAY C. BRADSHAW

AMERICAN INSTITUTE OF MUSICOLOGY
Middleton, Wisconsin

Miscellanea 5
EARLY SACRED MONODY

RAPPRESENTAZIONE
DI ANIMA, ET DI CORPO (1600)

EMILIO DE' CAVALIERI

AMERICAN INSTITUTE OF MUSICOLOGY
Paul L. Ranzini, Director

Miscellanea 5
EARLY SACRED MONODY

Volume 4

RAPPRESENTAZIONE
DI ANIMA, ET DI CORPO (1600)

EMILIO DE' CAVALIERI

Edited by
MURRAY C. BRADSHAW

AMERICAN INSTITUTE OF MUSICOLOGY
Middleton, Wisconsin

AMERICAN INSTITUTE OF MUSICOLOGY

The American Institute of Musicology publishes seven series of critical editions, scholarly studies, reference works, and a journal all dedicated to the study of Medieval, Renaissance, and early Baroque eras. The publications of the Institute are used by scholars and performers alike and constitute a major core collection of early music and theoretical writings on music.

For information on establishing a standing order to any of our series, or for editorial guidelines on submitting proposals, please contact:

American Institute of Musicology, Inc.
Middleton, Wisconsin
800 736-0070 (U.S. book orders)
608 836-9000 (phone)
608 831-8200 (fax)
<http://www.corpusmusicae.com>
orders@corpusmusicae.com
info@corpusmusicae.com

© 2007 by American Institute of Musicology, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or information storage and retrieval) without permission in writing from the publisher.

ISBN13: 978-1-59551-346-5
ISBN10: 1-59551-346-9

Printed in the United States of America. © The paper used in this publication meets the minimum requirements of the American National Standard for Information Sciences Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48-1992.

Table of Contents

Introduction IX

Acknowledgments X

Critical Report XI

Rappresentazione di Anima, et di Corpo 2

All' Illustrissimo et Reverendissimo Signor 4

A' Lettori 6

Avvertimenti per la presente Rappresentazione 8

Avvertimenti particolari 10

O Signor santo, e vero 13

Proemio 17

Atto Primo 23

Scena Prima 23

Scena Seconda 26

Scena Terza 31

Scena Quarta 33

Scena Quinta 38

Sinfonia 45

Atto Secondo 50

Scena Prima 50

Scena Seconda 51

Scena Terza 53

Scena Quarta 58

VIII Contents

Scena Quinta 74
Scena Sesta 77
Scena Settima 79
Scena Ottava 91
Scena Nona 95
Sinfonia 102

Atto Terzo 108
Scena Prima 108
Scena Seconda 114
Scena Terza 115
Scena Quarta 119
Scena Quinta 121
Scena Sesta 124
Scena Settima 126
Scena Ottava 131
Scena Nona 134
Festa 147

Rappresentazione di Anima, et di Corpo (Libretto) 169
Atto Primo 170
Atto Secondo 175
Atto Terzo 185

Aria Cantata e Sonata; al modo Antico 194

Introduction

The introduction to this publication of one of the most important compositions in Western music will be extremely brief for two reasons. The first is that Cavalieri himself has written a splendidly concise and informative introduction that speaks for itself. To add another preface would not only be redundant but would detract from his trenchant observations. The second is that the foremost Cavalieri scholar, Warren Kirkendale, who has devoted almost forty years to the study of this composer and his music—and to whom I have dedicated this edition—has recently published a book that includes the most extensive bibliographical and historical information available today. In any study of the composer and his music, especially the *Play of Soul and Body*, Kirkendale's monumental volume must be the starting point, and all readers are pointed to this book.¹

A few brief points can be made. The *Rappresentazione di Anima, et di Corpo* (*The Play of Soul and Body*) was staged in a small oratorio off of the right transept of the church of Santa Maria in Vallicella, the Chiesa Nuova (Rome), in February 1600. Cavalieri called for costuming, staging, and scenery for “his little thing” (*cosetta*), as he called it, and divided his *Play of Soul and Body* into three acts and numerous scenes. Except for an opening, spoken introduction (the *Proemio* or proem) the work is sung throughout. It is our first opera, composed, performed, and printed before Peri's *Euridice* was staged in Florence in October of the same year.

Although musicologists have rated *Euridice* far more highly in the history and development of Western music than Cavalieri's *cosetta*, practicing musicians have not. For the four-hundredth anniversary of both compositions, there were many more performances and recordings of *The Play of Soul and Body* than of *Euridice*. Indeed, of the Florentine triad of Peri, Caccini, and Cavalieri, it is only the *Anima e Corpo* of Cavalieri that has established itself in the twentieth-century repertoire.² In reading the introductory material by Cavalieri, the reader can easily see why this happened. Cavalieri, a hardened veteran of over a decade of practical experience in putting on stage productions for the Florentine court, realized the importance above all of keeping the drama moving forward. He also knew the great importance of variety and stressed this in both the music and the libretto. His advice is as sound and valid for theatrical productions of today as it was back in 1600. Unlike Peri and Caccini, Cavalieri added tunes, choruses, and instrumental pieces alongside his recitatives. The result was a lively composition that pleases audiences of today just as it did four hundred years ago. Finally, it is a bit ironic that the idea of a completely sung musical drama, nurtured and slowly maturing for many decades in the academic and court circles of Florence, should find its first appearance in a cost-conscious production in a modest ecclesiastical setting in Rome.

1. *Emilio de' Cavalieri "gentiluomo romano"* (Firenze: Olschki, 2001). A few more recent articles have appeared: (a) Murray Bradshaw, “Salvation, Right Thinking, and Cavalieri's *Rappresentazione di Anima, et di Corpo*,” *Musica Disciplina* 52 (1998–2002), 233ff.; (b) *ibid.*, “The 'New Music' and Cavalieri's 'Play of Soul and Body' (1600),” in *The Echo of Music: Essays in Honor of Marie Louise Goellner* (Warren, Mich.: Harmonie Park Press, 2004), 143ff.; and (c) *ibid.*, “Character and Meaning in Cavalieri's Opera, 'The Play of Soul and Body' 1600,” in *Music Observed, Studies in Memory of William C. Holmes* (Warren, Mich.: Harmonie Park Press, 2004), 15ff.

2. Kirkendale has discovered over fifty performances of the *Play of Soul and Body* and considers even this an incomplete count; see *Emilio de' Cavalieri*, 464.

ALL'ILLUSTRISS.^{MO} ET REVERENDISS.^{MO} SIGNOR

Padrone mio Colendissimo

IL S. CARD.^{LE} ALDOBRANDINO

CAMERLENGO DI S. CHIESA.

Il desiderio, ch'io hò havuto sempre di mostrarmi grato al signor' Emilio del Cavaliere Gentil'huomo Romano per molti oblighi, che le tengo, mi hà dato ardire di mettere alla stampa alcune singolari, e nuove sue compositioni di Musica, fatte à somiglianza di quello stile, co'l quale si dice, che gli antichi Greci, e Romani nelle scene, e teatri loro soleano à diversi affetti muovere gli spettatori. E perche in alcune sue arie particolari par che habbia imitato (per quella notizia che se ne può havere) apunto l'uso loro, e egli medesimo pur loda, che sia tal'hora qualche dialogo pastorale suonato, e cantato all'antica, come s'è detto, ne hò voluto mettere un' essemplio in fine di quest'opera, il cui canto doverà essere accompagnato da dua flauti, ò vero due tibie all'antica, che noi chiamiamo Sordelline; È ben vero che havendo l'occhio il S. Emilio à dar la maggior perfettione, che si puotesse, à questo genere di musica affettuosa, hà giudicato conveniente il concertar con altri stromenti, per la copia che n'habbiamo à tempi nostri, del che si parla nell'epistola à Lettori. Hora vedendo io il grande applauso, che universalmente è stato fatto à questo signore, che habbia potuto con la sua industria, e valore ravvivare quell'antica usanza così felicemente, come in diverse occasioni s'è veduto, particolarmente nelle tre Pastorali, che furno recitate alla presenza delle Serenissime Altezze di Toscana in diversi tempi, nel 1590. il Satiro, qual fu recitato anche un'altra volta; e lo stesso anno la Disperatione di Fileno ritratamente: e nel 1595. il Giuoco della cieca alla presenza de gl' Illustrissimi Cardinali Monte, e Mont'Alto, e del Sereniss. Arciduca Ferdinando, con molta ammiratione, e meritamente, non essendo stato da quel tempo indietro mai da persona alcuna simil modo veduto, nè pure udito: non porrò frà quelle la Rappresentatione di Anima, e di Corpo fatta il passato Febbraro in Roma nell'Oratorio della Vallicella, con tanto concorso, applauso, e manifesta pruova, quanto questo stile sia atto à muover'anco à devotione: perche di questa hò fatta elettione, che sia la prima di tutte in istampa, acciò che il Secolare, e il Religioso ne possan godere; Hò voluto dedicarla à V. S. Illustrissima, e Reverendissima, sapendo quanto le sia il S. Emilio devoto servidore, e quanto ella ami le virtù, e quanto sia in particolare intelligente della Musica; e che l'autorità sua la renderà sicura da qualsi voglia ingiusta oppositione. La supplico intanto non habbia discaro, ch'io mi habbia presa tal fiducia in consacrarle la presente opera, che tutto è proceduto dalla intera devotione, che porto in servir lei sempre, alla quale inchinandomi faccio humilissima riverenza.

Di Roma alli 3. di Settembre M.D C.

Di V. S. Illustrissima, e Reverendiss.

Humilissimo, e devotiss. servidore

Alessandro Guidotti.

manca: come il vapore nell'aria, che presto si consuma: e come il Fiore, che sù la siepe in un tratto languisce.

Pr.

Io l'assomiglio ad una Casa vecchia, che minaccia ruina: ad una Torre alta fondata sù l'arena: ad un'Arbore pieno di rami, ma senza radici.

Av.

A me pare una Navicella senza governo: una Vecchiezza senza bastone: un Cavallo senza freno; et un Cieco senza guida.

Pr.

Io la paragono ad un'Ordine confuso: ad una Quietè travagliata: ad una Fatica inefficace: ad una Sanità inferma: et ad una Ricchezza povero.

Av.

Dite pure che ella è una Bellezza deforme: un' Honore infame: un'Ambitione sollecita: un'Altezza precipitosa: et una Nobilità oscura.

Pr.

Aggiungete ch'ella è un Sacco forato: un Vaso intronato: uno Specchio macchiato: et un Vetro rotto.

Av.

Non lasciate di dire, ch'ella è un' Amo d'oro con l'esca: un Tribolo acuto, che fora: un Pomo acerbo, che disgusta: e un Calice di vino, che inebria.

Pr.

Anzi un Viaggio pieno d'insidie: una Città piena di discordie: un Regno diviso: un Prencipato tirannico: et un Peregrinaggio molesto.

Av.

Soggiungete ch'ella è un Castello in aria: una Nave in mez'al mare: una Nebbia inanzi al Sole: e un Vento, che passa, e non torna.

Pr.

Affermate di lei, e dite pure ch'ella è in Gorgo cuppo, dove molti si sommergono: un Pelago stretto, dove molti pericolano: un Mare senza porto, dove à gran rischio si passa.

Av.

Stimatela pure ch'ella sia una Caverna di serpenti: una Spelonca di ladri: una Grotta d'assassini: et un Refugio di malfattori.

air, which quickly passes, and a flower that in a moment withers on the hedge.

Pr.

I liken it to an old house ready to fall into ruin, to a high tower built on sand, to a tree full of branches but without roots.

Ca.

To me it is like a ship without a rudder, old age without a cane, a horse without a bridle, and a blind man without a guide.

Pr.

I compare it to a confused order, tormented quiet, useless labor, sick health, and to a richness that is poor.

Ca.

Say, too, that it is a deformed beauty, infamous honor, anxious ambition, a precipitous height, and an obscure nobility.

Pr.

Add that it is a sack full of holes, a cracked vase, a dirty mirror, and a broken window.

Ca.

Do not forget to say that it is a golden fishhook with bait, a sharp thorn that wounds, a bitter apple that disgusts, and a chalice of wine that inebriates.

Pr.

Also a journey full of treacheries, a city filled with discord, a divided kingdom, a tyrannical principality, a troublesome pilgrimage.

Ca.

Add that it is a castle in the air, a ship in the midst of the sea, a cloud before the sun, and a wind that passes and does not return.

Pr.

Agree and say, also, that it is a deep whirlpool in which many are overwhelmed, a narrow sea in which many are in danger, an ocean without a harbor on which one sails at great risk

Ca.

Consider it, too, a cave filled with serpents, a cavern of thieves, a grotto of assassins, and a refuge of evil doers.

24

l'huo - mo tant' a - vi - do Và ri - cer - can - do il

l'huo - mo tant' a - vi - do Và ri - cer - can - do il

l'huo - mo tant' a - vi - do Và ri - cer - can - do il

l'huo - mo tant' a - vi - do Và ri - cer - can - do il

♭10 4 3# # 6 13

29

giu - bi - lo, Che so - lo in Ciel rin - chiu - de - si.

giu - bi - lo, Che so - lo in Ciel rin - chiu - de - si.

giu - bi - lo, Che so - lo in Ciel rin - chiu - de - si.

giu - bi - lo, Che so - lo in Ciel rin - chiu - de - si.

6# 11

(34) Ritornello

6 6 3# 13 12/6 #

Scena Settima
Mondo e Vita mondana, Corpo e Anima,
Angelo custode, Choro

31. Mondo

Io son' io son' il Mon - do, Che di gran - dez - ze a-bon -

5
 - do: E'l brac-cio mio stu - pen - do, In o - gni par - te sten -

9
 - do: Mieì son tut - ti i the - so - ri, Tut - ti gli ar-gen - ti, e

[XIX]

13
 gli o - ri, Le su - per - be ric - chez - ze, Le fa -

17
 - mo - se bel - lez - ze, I prin - ci - pa - ti de - gni, I