

Claudio Monteverdi

(b.Cremona, 15. May 1567 – d. Venice, 29. November 1643)

Il Lamento d'Arianna harmonized and orchestrated by *Ottorino Respighi*

(1879 – 1936)

Preface

Monteverdi's *Lamento d'Arianna* is the only surviving portion of his opera *Arianna*, which was performed in 1608 in honour of the return of the heir to the Duke of Mantua, Francesco Gonzaga, with his new wife, Margaret of Savoy. The myth treated in the opera concerns Ariadne (Arianna), who had helped Theseus escape from the labyrinth at Knossos where her father Minos, King of Crete, had imprisoned him. Theseus then abandoned Ariadne on the island of Naxos - hence the present lament. (The god Dionysus would later find her and wed her.)

According to an official report on the event, 'In the lament that Ariadne sings [...], which was acted with so much emotion and in so piteous a way that no one hearing it was left unmoved, there was not one lady who did not shed some little tear at her beautiful plaint.' The music was considered so distinguished that many contemporaries and later composers used it as a model for their own works in a similar vein. Monteverdi published a version with Latin words as a *Pianto della Madonna* and also a more complex version for five voices and continuo in his *Sixth Book of Madrigals* (Venice, 1614). Jumping ahead three centuries to 1908 we find Ottorino Respighi making transcriptions of Baroque music in a characteristically ornamental and non-scholarly way. In this year he realised and arranged music by Locatelli, Porpora, Tartini, Veracini, Vitali, Vivaldi, Bach and Monteverdi. His version of *Il Lamento d'Arianna* was dedicated to the internationally celebrated mezzo-soprano Julia Culp (1880 – 1970), who was known as the 'Dutch Nightingale'. It is scored for a large orchestra but one that omits clarinets and horns. Respighi rearranges the order of Monteverdi's sections and omits others.

The refrain 'Lasciatemi morire' is used as an orchestral introduction and it reappears in fuller form to round the arrangement off. The sombre tone is emphasised by richly divided strings, trombones and tuba, and by sparing use of three muted trumpets. New counterpoints are added, for instance, the downward scales at the words

'Dove è la fede che tanto mi giuravi?' ('Where is the faith you swore so often to me?') or the plangent oboe oscillation at 'Lascerei tu morire in van gridando aita?' ('Will you leave me to die, vainly crying for help?'). While Respighi's orchestration would have made an effective *scena* for La Culp it is debatable whether, after many years of striving for authentic versions of Early Music, it would find champions in the 21st century. However, we may admire this impassioned rethinking of the *Lamento* for Respighi's orchestral vividness, and also for the attempt to bring one of the gems of the early Baroque to contemporary audiences, long before Malipiero's more scholarly editions of Monteverdi (1922 – 1942) saw the light of day.

Alasdair Jamieson, 2015

For performance material contact *Ricordi*, Milano. Reprint of a copy from the *Vera Oeri-Bibliothek der Musik Akademie*

Basel, Basel.

Claudio Monteverdi

(geb.Cremona, 15. Mai 1567 – gest. Venedig, 29. November 1643)

Il Lamento d'Arianna Harmonisiert und orchestriert von *Ottorino Respighi*

(1879 – 1936)

Vorwort

Lamento d'Arianna ist das einzig überlieferte Bruchstück von Monteverdis Oper Arianna, die anlässlich der Rückkehr von Francesco Gonzaga, des Erben des Grafen von Mantua, und seiner neuen Frau, Margarete von Savoyen, im Jahr 1608 aufgeführt wurde. Der Mythos, um den die Oper rankt, ist der der Ariadne, die Theseus zur Flucht aus dem Lybrinth von Knossos verhalf, wo ihn ihr Vater Minos, der König von Kreta, eingekerkert hatte. Nach dieser Tat verliess Theseus Ariadne auf der Insel Naxos - darauf bezieht sich das Klagelied („Lamento“). (Der Gott Dionysos sollte Ariadne später finden und heiraten).

In einem zeitgenössischen Bericht finden wir Anmerkungen über die Aufführung: „Während Ariadnes Lamento [...], das mit soviel Emotion und so herzerreissend dargeboten wurde, gab es nicht eine Dame im Publikum, die nicht einige Tränen angesichts des berückenden Klageliedes vergoss.“ Die Musik wurde als so erlesen betrachtet, dass viele Zeitgenossen und spätere Komponisten das Werk als Modell für Kompositionen mit

ähnlicher Thematik benutzten. Monteverdi veröffentlichte eine Fassung mit lateinischem Text als *Pianto della Madonna*, und eine weitere, komplexere Version für fünf Stimmen und Continuo in seinem *Sechsten Madrigalbuch* (Venedig, 1614). 1908, drei Jahrhunderte später, stossen wir auf Ottorino Respighi, der sich zu jener Zeit mit der Transkription barocker Musik in einer charakteristisch ornamentalen und nicht akademischen Herangehensweise befasste. In jenem Jahr schuf er Fassungen von Werken von Locatelli, Porpora, Tartini, Veracini, Vitali, Vivaldi, Bach und Monteverdi. Seine Version von *Il Lamento d'Arianna* widmete er der international gefeierten Mezzo - Sopranistin Julia Culp (1880 – 1970), die bekannt war als die „holländische Nachtigall“. Gesetzt für grosses Orchester, jedoch ohne Klarinetten und Hörner, stellte Respighi die Reihenfolge von Monteverdis Sektionen um und lässt einige davon aus. Die Orchestereinleitung ist auf dem Refrain „Lasciatemi morire“ aufgebaut, der später in vollerer Form wiederkehrt, um das

Arrangement abzurunden. Der tragische Ton wird betont durch reiche, geteilte Streicher, Posaunen und Tuba und den sparsamen Einsatz dreier gestopfter Trompeten. Weitere Kontrapunkte werden hinzugefügt, so zum Beispiel die sich abwärts bewegende Tonleiter zu den Worten „Dove è la fede che tanto mi giuravi?“ (Wo ist die Treue, die du mir so oft geschworen hast?) oder die wiederhallende oszillierende Oboe bei „Lasceraì tu morire in van gridando aita?“ (Willst du mich verlassen, auf dass ich sterbe, während ich vergeblich um Hilfe rufe?). War Respighis Orchestrierung auch eine wirkungsvolle Szene in La Cup, ist es doch fraglich, ob die Fassung heute, nach so vielen Jahren des Strebens nach authentischen Versionen früher Musik, noch Verfechter finden würde. Aber Respighis leidenschaftliches Umdenken des ursprünglichen Lamento und dessen Lebendigkeit ist bewunderungswürdig, und ebenfalls sein Versuch, einen der Edelsteine des frühen Barock vor ein zeitgenössisches Publikum zu bringen, lange bevor Malipieros akademischere Edition von Monteverdi (1922 - 1942) das Licht der Welt erblickte.

Alasdair Jamieson, 2015

Aufführungsmaterial ist von *Ricordi*, Mailand, zu beziehen. Nachdruck eines Exemplars der *Vera Oeri-Bibliothek der Musik*

Akademie Basel, Basel.