

Esempio di analisi: *Sfoga con le stelle*

Testo

Sfoga con le stelle
Un infermo* d'amore
Sotto notturno ciel il suo dolore,
E dicea fisso in loro:
«O immagini belle
Del 'idol mio ch'adoro,
Sì com'a me mostrate
Mentre così splendete
La sua rara beltate,
Così mostrate a lei
I vivi ardori miei.
La fareste col vostr'aureo sembiante
Pietosa sí come me fate amante».

Ottavio Rinuccini (?)

* A fianco alla lezione «infermo», qui adottata, troviamo in altre edizioni «inferno» (tra queste in quella di Francesco Malipiero).

Analisi

Analizzando questo madrigale di Monteverdi ciò che appare subito particolare è la notazione usata per musicare le prime parole «Sfoga con le» (la stessa che troveremo per le parole «Sotto notturno», «E dicea», «O imagini», «La fareste col vostr'aureo sembiante»): si tratta dello stile recitativo in accordi noto all'epoca come "falso bordone" (stile caro a Giaches de Wert che era stato maestro di cappella a Mantova dal 1565 al 1592) che Monteverdi usa spesso e che in questo madrigale trova una delle traduzioni più interessanti; questo tipo di recitativo è infatti notato allo stesso modo in cui venivano notate le salmodie: un modo per indicare che il ritmo deve adattarsi alla declamazione parlata.

Questo consente di esprimere al massimo il contenuto del testo e dunque di dar voce, nel primo caso, allo sfogo dei propri sentimenti, nel secondo invece («Sotto notturno») al silenzio immobile della notte in cui si consuma il dolore d'amore; in «E dicea fisso» ritroviamo questa immagine di immobilità (stavolta dello sguardo dell'amante) che prosegue oltre il recitativo nella nota lunga posta sulla parola «fisso».

Ma anche laddove non viene usato questo tipo di recitativo, viene sempre e comunque rispettata l'accentuazione delle singole parole e quella data dalla direzione della frase: per verificarlo basta provare a declamare il testo rispettando il ritmo scritto.

Se ciò è importante per rendere il testo chiaramente intelligibile, per enfatizzarne il significato Monteverdi ricorre anche ad altri mezzi musicali.

Il primo verso si apre sull'immagine delle stelle, passa per il cielo notturno per finire sulla parola «dolore»: la linea melodica su cui si snodano tutte le voci (fatta eccezione quella del basso) è composta da una frase discendente (nel canto la nota più alta è sulla parola «stelle», mentre sulla parola «dolore» ci troviamo esattamente un'ottava sotto questa).

Finalmente dopo tanta immobilità, sottolineata anche dalla pressoché costante omoritmia, sulle parole «O imagini belle dell'idol mio» comincia un episodio molto più mosso (compaiono crome puntate e semicrome), imitativo e la tessitura torna a spostarsi in una zona più acuta: il cuore dell'amante si scalda nel momento in cui vede specchiarsi nelle stelle l'immagine della sua amata.

Segue una parte più narrativa «Si com'a me mostrate mentre così splendete la sua rara beltate, così mostrast'a lei» in cui Monteverdi divide la compagine delle voci in *bicinia* e *tricinia* e a queste affida a turno il testo.

Sulle parole «I vividi ardori miei» ecco un esempio tipico di madrigalismo: la melodia (proposta prima dalle due voci acute, poi dal contralto su cui infine si innestano le due voci gravi) è

arricchita e mossa con note di volta e di passaggio che abbreviano ancora una volta i valori delle note e descrivono, anche visivamente, il fuoco che arde nel cuore dell'amante.

Siamo alla fine del madrigale: l'amante esprime la speranza che le stelle, mostrando all'amata «i vivi ardori» dell'amato possano renderla «pietosa», ben disposta nei suoi confronti. Per ben tre volte Monteverdi ripropone con il recitativo in accordi - «La fareste col vostr'aureo semblante» seguito da note lunghe sulla parola «pietosa» - questo episodio, e una miriade di volte fa ripetere alle varie voci (da sole, a gruppi o tutte insieme) le parole «pietosa sí», scolpendole spesso attraverso la pausa che le segue e le isola mettendole in risalto; le ripete ancora contemporaneamente alla comparsa dell'ultima frase «come me fate amante»: sono le parole più importanti, il fulcro di tutto il madrigale.

Sfoga con le stelle

Recitativo in accordi

1)

Canto Sfo-ga-va con le stel-le Un in-fer-no d'a-mo-

Quinto Sfo-ga-va con le stel-le Un in-fer-no d'a-mo-

Alto Sfo-ga-va con le stel-le Un in-fer-no d'a-mo-

Tenore Sfo-ga-va con le stel-le Un in-fer-no d'a-mo-

Basso Sfo-ga-va con le stel-le Un in-fer-no d'a-mo-

Rec. in accordi

- re Sotto notturno ciel il suo do-lo-re

- re Sotto notturno ciel il suo do-lo-re

- re Sotto notturno ciel il suo do-lo-re

- re Sotto notturno ciel il suo do-lo-re

- re Sotto notturno ciel il suo do-lo-re

- re Sotto notturno ciel il suo do-lo-re

E di- cea fis- so in lo-ro O

E di- cea fis- so in lo-ro O

E di- cea fis- so in lo-ro O

E di- cea fis- so in lo-ro O

E di- cea fis- so in lo-ro O

1) Libera declamazione, quasi parlato.

i - ma - gi - ni bel
 i - ma - gi - ni bel
 O i - ma - gi - ni bel
 O i - ma - gi - ni bel
 O i - ma - gi - ni bel

Rec. in accordi

- le O imagini belle De l'i_dol mio ch'a - do
 - le O ima_gi_ni belle De l'i_dol mio ch'a -
 - le O ima_gi_ni belle De l'i_dol mio ch'a -
 - le O ima_gi_ni belle De l'i_dol
 - le O ima_gi_ni belle De l'i_dol mio ch'a -

- ro Si co - m'a me mo - stra - te
 - do - ro Si co - m'a me mo - stra - te
 - do - ro Si co - m'a me mo - stra - te
 mia ch'a - do - ro Si
 - do - - - ro Si co - m'a me mo - stra - te

Men - tre co - sì splen - de - te

Men - tre co - sì splen - de - te

co - m' a me - mo - st'ra te

Men - tre co - sì splen - de - te

Men - tre co - sì splen - de - te

ra - ra bel - ta - te

La sua ra - ra bel - ta - te

La sua ra - ra bel - ta - te

Men - tre co - sì splen - de - te

La sua ra - ra bel - ta - te

La sua ra - ra bel - ta - te

Co - sì mo - st'ra - - st' a le - i I vi - vi ar.

Co - sì mo - st'ra - - st' a le - i I vi - vi ar.

Co - sì mo - st'ra - - st' a le - i

Co - sì mo -

Co - sì mo - st'ra - - st' a le - i

madrigalismo

do ri mie - i

do ri mie - i

I vi - vi ardo ri mie

stra - st'a le - i I vi - vi ardo ri

I vi - vi ardo ri

Rec. in accordi

La fareste col vostr'aureo sembiante Pie - to - sa La fa -

La fareste col vostr'aureo sembiante Pie - to - sa

La fareste col vostr'aureo sembiante Pie - to - sa

mie - i La fareste col vostr'aureo sembiante Pie - to - sa

mie - i La fareste col vostr'aureo sembiante Pie - to - sa

Rec. in acc.

re - ste col vostr'aureo sembiante Pie - to - sa Pie - to - sa si Pie -

La fare - ste col vostr'aureo sembiante Pie - to - sa Pie - to - sa si Pie -

La fare - ste col vostr'aureo sembiante Pie - to - sa Pie - to - sa si Pie -

La fare - ste col vostr'aureo sembiante Pie - to - sa Pie - to - sa Pie -

La fare - ste col vostr'aureo sembiante Pie - to - sa Pie - to - sa si

Rec. in accord

to sa si La fareste col vostr'aureo sembiante Pie to sa si co

to sa si La fareste col vostr'aureo sembiante Pie to sa si Pie

sa si La fareste col vostr'aureo sembiante Pie to sa si Pietro

to sa si La fareste col vostr'aureo sembiante Pie

La fareste col vostr'aureo sembiante Pie to sa si

me me fa t'a man te Pie to sa

to sa si co me me fa t'a man te Pie to sa

sa si co me me fa t'a man te Pie to sa

to sa si Pie to sa si co me me fa

Pie to sa si co me me fa t'a man te

si co me me fa t'a man te

si Pie to sa si co me me fa t'a man te

si co me me fa t'a man te co me me fa t'a man te

t'a man te co me me fa t'a man te

co me me fa t'a man te

co me me fa t'a man te

co me me fa t'a man te