



Claudio Monteverdi

(1567-1643)

# L'INCORONAZIONE DI POPPEA

Opera in un prologo e tre Atti

Libretto di Giovanni Francesco Busenello

Musica di Claudio Monteverdi

con parti attribuite a Francesco Sacrati e Benedetto Ferrari

**Ensemble Elyma**  
**Studio di musica antica Antonio Il Verso**

Direction & réalisation musicale

**Gabriel Garrido**

Le présent enregistrement constitue la memoire des représentations du *Couronnement de Poppée* de Claudio Monteverdi qui ont eu lieu à Palerme, avec la mise en scene de Mario Pontiggia, dans la Cour du *Convitto Nazionale "Giovanni Falcone"* du 16 au 20 juillet 2000. Ce spectacle a été produit, dans le cadre du "Projet Monteverdi", par la *Fondation Teatro Massimo* et la Ville de Palerme (*Assessorato alla Cultura*) en collaboration avec l'Association pour la Musique Ancienne *Antonio Il Verso* et l'Institut de l'Histoire de la Musique de l'Université de Palerme.

L'enregistrement a eu lieu à Erice, dans l'église de Saint Martin, du 24 juillet au 2 août 2000.

Nous tenons à remercier chaleureusement Carmelo Maccarrone, Recteur du *Convitto Nazionale* de Palerme et le père Francesco Pirrera de Erice.

---

Questo disco costituisce la memoria delle rappresentazione dell'*Incoronazione di Poppea* di Claudio Monteverdi che hanno avuto luogo a Palermo, con la regia del Mario Pontiggia, nel Cortile del *Convitto Nazionale "Giovanni Falcone"*, dal 16 al 20 luglio 2000. Lo spettacolo è stato prodotto nell'ambito del "Progetto Monteverdi" dalla *Fondazione Teatro Massimo* e dall'*Assessorato alla Cultura della Città di Palermo*, in collaborazione con l'*Associazione per la Musica Antica "Antonio Il Verso"* e l'*Istituto di Storia della Musica dell'Università di Palermo*.

La registrazione si è svolta ad Erice, nella chiesa di San Martino, dal 24 luglio al 2 agosto 2000.

Si ringraziano per la collaborazione Carmelo Maccarrone, Rettore del *Convitto Nazionale di Palermo* e padre Francesco Pirrera di Erice.

---

The present recording is the memory of the performances of Poppaea's Coronation by Claudio Monteverdi which were given in Palermo, and directed by Mario Pontiggia, in the Cour du *Convitto Nazionale "Giovanni Falcone"* from the 16th- 20th July 2000. The production was given as part of the "Projet Monteverdi", by the *Teatro Massimo Foundation* and the Town of Palermo (*Assessorato alla Cultura*) in collaboration with the *Association for Ancient Music Antonio Il Verso* and the *Musicological Institute at Palermo University*.

The recording was made at Erice, in Saint Martin's Church, from 24th July-2nd August 2000.

We wish to convey our warmest thanks to Carmelo Maccarrone, Rector of the *Convitto Nazionale de Palerme* and father Francesco Pirrera de Erice



Città di Palermo  
Assessorato  
alla Cultura



ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA ANTICA  
*Antonio Il Verso*

# S O M M A I R E

|                   |  |
|-------------------|--|
| > Pages 4 à 6     | <b>PLAGES CD 1, 2, 3</b>   |
| > Pages 7 à 11    | <b>LA DISTRIBUTION</b>   |
| > Page 12         | <b>GIAN FRANCESCO BUSENELLO (1598 / 1659)</b>  |
| > Page 13         | <b>NÉRON ET POPPÉE,<br/>DE LA RÉALITÉ HISTORIQUE AU MYTHE MONTEVERDIEN</b>   |
| > Pages 14 à 16   | <b>L'ARGUMENT</b>  |
| > Pages 17 à 139  | <b>LE LIVRET</b><br>Italien / Français / Anglais   |
| > Pages 19 à 29*  | <b>LE COURONNEMENT DE POPPÉE<br/>OU L'ÉMERGENCE D'UN NOUVEAU MONDE</b>   |
| > Pages 31 à 49*  | <b>PROBLÉMATIQUE ET GRANDEUR<br/>DU COURONNEMENT DE POPPÉE</b>   |
| > Pages 51 à 69*  | <b>PORTRAIT DES PRINCIPAUX PROTAGONISTES</b><br><i>Néron, Poppée, Octavie, Sénèque, Othon, Lucain</i><br>Ce que l'histoire nous en dit ... |
| > Pages 71 à 141* | <b>TRADUCTIONS DES TEXTES</b><br>Anglais / Italien / Allemand  |

**\* pages impaires uniquement, 2<sup>e</sup> colonne.**

# L'INCORONAZIONE DI POPPEA

Opera in un prologo e tre Atti  
Libretto di Giovanni Francesco Busenello  
Musica di Claudio Monteverdi  
con parti attribuite a Francesco Sacrati e Benedetto Ferrari

## Volume I

|              |                  |                                |      |            |
|--------------|------------------|--------------------------------|------|------------|
| 1 - Sinfonia |                  |                                | 1'59 | p. 18      |
| 2 - Prologo  | <i>Fortuna :</i> | <i>Deh, nasconditi o Virtù</i> | 7'24 | p. 18 à 21 |

### ATTO PRIMO / PREMIER ACTE

|              |                        |                                 |       |            |
|--------------|------------------------|---------------------------------|-------|------------|
| 3 - Scena 1  | <i>Ottone :</i>        | <i>E pur io torno</i>           | 8'20  | p. 22 à 24 |
| 4 - Scena 2  | <i>Primo soldato :</i> | <i>Chi parla?</i>               | 4'33  | p. 24 à 29 |
| 5 - Scena 3  | <i>Poppea :</i>        | <i>Signor, deh non partire</i>  | 8'56  | p. 30 à 35 |
| 6 - Scena 4  | <i>Poppea :</i>        | <i>Speranza, tu mi vai</i>      | 7'41  | p. 36 à 39 |
| 7 - Scena 5  | <i>Ottavia :</i>       | <i>Disprezzata regina</i>       | 12'39 | p. 40 à 45 |
| 8 - Scena 6  | <i>Seneca :</i>        | <i>Ecco la sconsolata</i>       | 9'48  | p. 46 à 49 |
| 9 - Scena 7  | <i>Seneca :</i>        | <i>Le porpore regali</i>        | 1'31  | p. 50 / 51 |
| 10 - Scena 8 | <i>Pallade :</i>       | <i>Seneca, io miro in cielo</i> | 2'31  | p. 50 / 51 |
| 11 - Scena 9 | <i>Nerone :</i>        | <i>Son risoluto insomma</i>     | 7'17  | p. 52 à 57 |

minutage CD I : 1h12'44"

## Volume II

|              |                   |                                |      |                 |
|--------------|-------------------|--------------------------------|------|-----------------|
| 1 - Scena 10 | <b>Poppea :</b>   | <i>Come dolci, signor</i>      | 9'14 | p. 58 à 62 / 63 |
| 2 - Scena 11 | <b>Ottone :</b>   | <i>Ad altri tocca in sorte</i> | 7'51 | p. 62 à 66      |
| 3 - Scena 12 | <b>Arnalta :</b>  | <i>Infelice garzone</i>        | 3'22 | p. 66 à 68 / 69 |
| 4 - Scena 13 | <b>Drusilla :</b> | <i>Pur sempre con Poppea</i>   | 5'54 | p. 68 à 72 / 73 |

### ATTO SECONDO / SECOND ACTE

|              |                   |                                  |      |                 |
|--------------|-------------------|----------------------------------|------|-----------------|
| 5 - Scena 1  | <b>Seneca :</b>   | <i>Solitudine amata</i>          | 6'38 | p. 72 à 75      |
| 6 - Scena 2  | <b>Liberto :</b>  | <i>Il comando tiranno</i>        | 5'06 | p. 76 à 78 / 79 |
| 7 - Scena 3  | <b>Seneca :</b>   | <i>Amici, è giunta l'ora</i>     | 6'44 | p. 78 à 81      |
| Scena 4      |                   | <i>(manca - manque - lost)</i>   |      |                 |
| 8 - Scena 5  | <b>Valletto :</b> | <i>Sento un certo non so che</i> | 7'11 | p. 82 à 86 / 87 |
| 9 - Scena 6  | <b>Nerone :</b>   | <i>Or che Seneca è morto</i>     | 6'56 | p. 86 à 88 / 89 |
| Scena 7*     |                   |                                  |      |                 |
| 10 - Scena 8 | <b>Ottone :</b>   | <i>I miei subiti sdegni</i>      | 3'56 | p. 88 à 90 / 91 |
| 11 - Scena 9 | <b>Ottavia :</b>  | <i>Tu, che dagli avi miei</i>    | 6'20 | p. 90 à 95      |

\*Scena 7 : Ici, prend place, dans le Manuscrit de Naples, une première lamentation d'Octavie, qui n'a pas été retenue pour la présente version

minutage CD II : 1h09'15"

## Volume III

|              |                   |                               |      |                |
|--------------|-------------------|-------------------------------|------|----------------|
| 1 - Scena 10 | <i>Drusilla :</i> | <i>Felice cor mio</i>         | 5'18 | p. 96 à 98 /99 |
| 2 - Scena 11 | <i>Ottone :</i>   | <i>Io non so dov'io vada</i>  | 6'51 | p. 98 à 103    |
| 3 - Scena 12 | <i>Poppea :</i>   | <i>Or che Seneca è morto</i>  | 8'04 | p. 104 à 107   |
| 4 - Scena 13 | <i>Amore :</i>    | <i>Dorme, l'incauta dorme</i> | 3'26 | p. 108 et 109  |
| 5 - Scena 14 | <i>Ottone :</i>   | <i>Eccomi trasformato</i>     | 3'20 | p. 110 et 111  |
| 6 - Scena 15 | <i>Amore :</i>    | <i>Forsennato, scellerato</i> | 2'07 | p. 112 et 113  |

### ATTO TERZO / TROISIEME ACTE

|                   |                   |                                |       |                    |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------|--------------------|
| 7 - Scena 1       | <i>Drusilla :</i> | <i>O felice Drusilla</i>       | 2'31  | p. 114 / 115       |
| 8 - Scena 2       | <i>Arnalta :</i>  | <i>Ecco la scellerata</i>      | 1'33  | p. 114 à 116 / 117 |
| 9 - Scena 3       | <i>Arnalta :</i>  | <i>Signor, ecco la rea</i>     | 6'49  | p. 116 à 121       |
| 10 - Scena 4      | <i>Ottone :</i>   | <i>No, no, questa sentenza</i> | 6'44  | p. 122 à 126 / 127 |
| 11 - Scena 5      | <i>Poppea :</i>   | <i>Signor, oggi rinasco</i>    | 6'03  | p. 126 à 129       |
| 12 - Scena 6      | <i>Arnalta :</i>  | <i>Oggi sarà Poppea</i>        | 3'11  | p. 130 à 131       |
| 13 - Scena 7      | <i>Ottavia :</i>  | <i>Addio Roma</i>              | 4'27  | p. 132 et 133      |
| 14 - Scena ultima | <i>Nerone :</i>   | <i>Ascendi, o mia diletta</i>  | 18'49 | p. 134 à 141       |

minutage CD III : 1h19'13"



|   |                     |
|---|---------------------|
| <i>Poppea</i>   | Guillemette Laurens |
| <i>Nerone</i>   | Flavio Oliver       |
| <i>Ottone</i>   | Fabian Schofrin     |
| <i>Drusilla, Virtù</i>                                | Emanuela Galli      |
| <i>Ottavia</i>  | Gloria Banditelli   |
| <i>Seneca</i>   | Ivan Garcia         |
| <i>Damigella, Amore, Coro di Amori</i>                | Adriana Fernandez   |
| <i>Arnalta</i>  | Martin Oro          |
| <i>Nutrice, Pallade</i>                               | Alicia Borges       |
| <i>Lucano, Soldato I, Tribuno I</i>                   | Mario Cecchetti     |
| <i>Valletto, Coro di Amori</i>                        | Elena Cecchi Fedi   |
| <i>Mercurio, Familiare di Seneca I, Coro di Amori</i> | Philippe Jaroussky  |
| <i>Fortuna, Venere</i>                                | Beatriz Lanza       |
| <i>Liberto, Console I, Soldato II</i>                 | Furio Zanasi        |
| <i>Littore, Console II, Familiare di Seneca III</i>   | Marcello Vargetto   |
| <i>Famigliare di Seneca II, Tribuno II</i>            | Giovanni Caccamo    |
| <i>Coro di Amori</i>                                  | Picci Ferrari       |

## **Orchestre & continuo**

### **Continuo**

Ignazio Schifani, Guido Morini, *clavecins*

Basilio Timpanaro, *orgue*

Eduardo Eguez, Christina Pluhar, Francisco Gato, *theorbes, guitare baroque, guitare "battente"*

Hannelore Devaere, *harpe*

Andrea Fossà, *violoncelle*

Sabina Colonna Preti, Cristiano Contadin, *violes de gambe, violone, lyrones*

Andrea De Carlo, *violone*

François De Rudder, *basson*

### **Orchestre**

Enrico Parizzi, Pablo Valetti, Renata Spotti, Paula Waisman, Francesco Colletti, *violons*

Luis Soria, *alto*

Amico Dolci, Fabio Crescimanno, *flûtes à bec*

Judith Pacquier, Marleen Leicher, *cornets à bouquin*

Jacques Henry, *sacqueboute*

## **Ensemble Elyma**

### **Studio di musica antica Antonio Il Verso**

*Direction & réalisation musicale*

## **Gabriel Garrido**



## GABRIEL GARRIDO : PARCOURS D'UN CHEF ARGENTIN

Ses premières études musicales commencées très tôt à Buenos-Aires, sa ville natale, le conduisent à faire partie, à l'âge de 17 ans, de l'ensemble PRO ARTE, premier quatuor professionnel argentin de flûtes à bec. Il interprète également la musique folklorique latino-américaine sur des instruments à cordes. Après deux tournées en Europe, il décide d'y parfaire ses connaissances en musique ancienne et en direction d'orchestre, dont il avait commencé l'étude à l'Université de La Plata. Étudiant à Zurich et à Bâle, il obtient sa " virtuosité instrumentale " à la Schola Cantorum Basiliensis, où il travaille également le luth, la guitare baroque et les instruments à anche de la Renaissance. Passionné par cette période, il est appelé à faire partie successivement des ensembles RICERCARE et HESPERION XX, avec lesquels il réalise de nombreux concerts et enregistrements.

En 1980, il est co-fondateur de l'ensemble GLOSAS, spécialisé dans la musique de la Renaissance, et créé à Genève en 1981, l'ensemble ELYMA, groupe de recherches d'interprétation. Enseignant depuis 1977 au Centre de Musique Ancienne de Genève, il a créé et dirigé différents stage d'interprétation (Erice, Sicile, Neuburg and der Donau, Bariloche-Argentine). Prenant un congé sabbatique, Gabriel Garrido décide de consacrer ses connaissances de la praxis musicologique – de même que l'expérience acquise – à la mise en lumière et à la diffusion d'un répertoire mal connu : la musique ancienne de l'Amérique latine. Ainsi, en 1992, débute un partenariat avec le label K.617 pour l'enregistrement de ces musiques dans la série " Les Chemins du Baroque " que viendront récompenser de nombreux prix de la critique discographique.

L'UNESCO et le Conseil International de la Musique l'invitent à organiser différentes manifestations (ateliers d'interprétation, conférences, concerts) au sein d'un symposium international consacré au baroque latino-américain, qui réunit des musiciens et musicologues du monde entier à Bariloche. A cette occasion, la " Médaille Mozart " de l'UNESCO lui est décernée pour son travail accompli en faveur du patrimoine baroque d'Amérique latine. C'est en 2000 que la Fondation Cini (Venise) lui accorde un prix spécial pour le développement de ses activités artistiques concernant la musique italienne ces dix dernières années.

Depuis 1990, le Teatro Massimo de Palerme l'invite chaque année à entreprendre une création: on retiendra notamment le fastueux *Vespro per lo Stellario della Beata Vergine* de B.Rubino; la reconstitution historique de *La Dafne* de Marco da Gagliano, avec costumes, décors, gestuelle et " balli " originaux; *l'Orfeo* de Claudio Monteverdi dont l'enregistrement recevra, à travers les nombreux prix qui lui ont été décernés, l'accueil unanime de la critique; *La Gerusalemme Liberata* d'après le poème de Torquato Tasso et autour du *Combattimento de Tancredi e Clorinda* de Monteverdi; et, en 1998, *Il ritorno d'Ulisse in Patria* de Monteverdi dont le disque, paru en novembre de la même année, fut récompensé de nombreux prix prestigieux. L'enregistrement en juillet 1999 du *Vespro della Beata Vergine* de Monteverdi a, quant à lui, également reçu un accueil enthousiaste de la critique, devenant le thème de l'Académie baroque européenne d'Ambronay que Gabriel Garrido dirigea en octobre 2000.

Gabriel Garrido et l'Ensemble ELYMA bénéficient du soutien de



ainsi que de l'agrément de **La Cancilleria Argentina**

## GIAN FRANCESCO BUSENELLO (1598 / 1659)

Qui est donc cet écrivain, ce poète, ce peintre désabusé des passions humaines qui, bercé depuis l'enfance par les eaux dorées de Venise, considère sans frémir les plus extravagantes folies et trouve, pour les amours de Néron et Poppée des accents d'innocence dignes de Roméo et Juliette ?

Gian Francesco Busenello naquit à Venise en septembre 1598, dans une famille riche et influente de la cité. Sa jeunesse le vit se tourner vers la magistrature qu'il approcha d'abord à la *Cancellaria Ducale*, puis à l'université de Padoue qui lui décerna, en 1619, le titre de docteur en droit. Prologue d'une carrière menée tout au long de son existence avec une grande honnêteté et une indépendance d'autant plus remarquables, que c'est l'époque où les tribunaux de Venise sont minés par la corruption et la décrépitude morale de l'aristocratie

Devenu un avocat célèbre, Busenello est également un de ces poètes qui, "per passar bel bello el tempo" fréquente assidûment les cénacles littéraires de la Venise du début du XVII<sup>e</sup> siècle. On se retrouvait alors aux réunions socratiques de la Casa Morosini où le maître de céans, Paolo Sarpi, aimait à s'entourer de théoriciens tels que Galileo Galilei.

Quelles furent les relations de Busenello avec le milieu musical de Venise ? Nous ne le savons pas avec précision. Quelques poèmes, pour la plupart obscènes et pour lesquels sont notées des indications musicales, quelques vers en hommage aux grandes cantatrices de l'époque, Adriana Basile, Margherita Confaloniera, Anna Renzi, nous assurent de son intérêt pour la musique. Une partie au moins de sa production poétique, les cinq mélodrames, lui sont destinés: *Gli Amori d'Apollo e di Dafne* (1640), *la Didone* (1641), *l'Incoronazione di Poppea* (1642), *La Prosperita infelice di Giulio Cesare* (1646), *La Statira, principessa di Persia* (1655). Seule *L'Incoronazione di Poppea* sera mise en musique par Claudio Monteverdi, les quatre autres seront confiées à Francesco Cavalli.

On trouve dans les préfaces et les prologues de ces mélodrames les conceptions théâtrales de Busenello. Elles n'ont rien qui puisse réellement les distinguer des théories de son temps. Cependant, dans la querelle des Anciens et des Modernes, il prend résolument position pour ces derniers, soutenant que le goût est affaire d'époque et de lieu, que la fable, l'utilisation des sources, la langue, le respect de l'unité dramatique sont préoccupations personnelles, pour lesquelles rien ne vaut la libre invention, l'inspiration judicieusement appuyée sur la lecture des grands anciens. Et c'est ainsi que naquit le livret de l'un des premiers opéras basé sur la narration d'événements historiques, et non plus mythiques, comme le voulait alors la règle générale. On sait que c'est Badoaro, ami intime de Busenello et librettiste du "Retour d'Ulysse en sa patrie", déjà mis en musique par Claudio Monteverdi, qui fit se rencontrer les deux hommes, provoquant ainsi la naissance de ce double chef-d'œuvre poétique et musical qu'est *L'Incoronazione di Poppea*.



## NÉRON ET POPPÉE

### DE LA RÉALITÉ HISTORIQUE AU MYTHE MONTEVERDIEN

*Selon Tacite*

"Il y avait à Rome une femme nommée Sabina Poppéa: elle était fille de Titus Ollius; mais comme son père, enveloppé dans la disgrâce de Séjan, était mort avant d'être parvenu aux honneurs, elle avait pris le nom de son aïeul maternel, Poppéus Sabinus, dont le consulat et le triomphe illustraient la mémoire. Rien ne manquait à Poppéa qu'une âme honnête. Sa mère, la plus belle femme de son temps, lui avait donné la beauté et la noblesse; ses richesses étaient assorties à sa naissance, sa conversation aimable, son esprit distingué. Modeste dans son air, débauchée dans ses moeurs, elle sortait peu, et toujours le visage à demi voilé, pour laisser quelque chose à désirer aux yeux, et peut-être parce qu'elle était mieux ainsi. Jamais elle ne ménagea sa réputation, et ne fit de différence entre un amant et un mari: incapable d'attachement, insensible à celui des autres, là où elle voyait son intérêt, elle portait sa passion. Par ce motif, quoique mariée à Crispinus, chevalier romain, dont elle avait eu un fils, elle céda aux séductions d'Othon, jeune et fastueux, et qui passait pour le favori le plus cher de Néron. Le mariage suivit de près l'adultère.

Othon, c'était peut-être une indiscretion de son amour, ne cessait de vanter au prince la beauté et la grâce de sa femme. Peut-être aussi voulait-il exciter la passion de Néron, dans l'espoir qu'en possédant avec lui la même femme il affermirait son crédit comme par un nouveau lien. On l'entendit souvent s'écrier, en quittant la table de César, qu'il allait revoir celle qui était à lui, la noblesse, la beauté même, l'objet de tous les vœux, la joie des heureux. Ces paroles excitantes eurent bientôt produit leur effet. Poppéa fut introduite auprès de Néron, et elle l'enchaîna d'abord par des séductions caressantes et par sa coquetterie, en feignant, pour la beauté du prince, une irrésistible passion. Bientôt, quand Néron fut vivement épris, elle eut recours aux rigueurs. Lorsqu'il voulait la retenir plus d'une nuit ou de deux, elle disait "qu'elle était mariée, qu'elle ne pouvait renoncer à son mariage, et que, d'ailleurs, Othon l'avait attachée par les délices d'une vie sans égale. Son âme est grande comme ses manières; tout ce qu'elle voit en lui est digne du rang suprême; tandis que Néron, en prenant une affranchie pour maîtresse, en se laissant dominer par Acté, n'a rien tiré de ce bas et d'abject de cette liaison dégradante". Othon fut banni d'abord du commerce intime du prince, puis de sa cour et de sa suite; et, en dernier lieu, Néron, qui voulait éloigner son rival de Rome, l'appela au gouvernement de la Lusitanie. Il y resta jusqu'à la guerre civile, et, corrigé des vices de sa jeunesse, il se conduisit sévèrement et en honnête homme, débauché dans ses loisirs, modéré lorsqu'il fut au pouvoir."



# L'ARGUMENT

Le Prologue met en scène la dispute de la Fortune et de la Vertu. "Je distribue gloire et richesse", dit la Fortune. "Je montre le chemin du bonheur éternel", dit la Vertu. Survient l'Amour : "Adorez-moi, je suis plus grand que vous, je règne sur les hommes et sur les dieux. En ce jour, vous aurez la preuve que je gouverne le monde". En trois actes, le petit dieu ailé va gagner son pari.

## Acte I

> Dès l'aube, Othon rôde aux abords de la maison de Poppée, attendant le réveil de sa bien-aimée. Terrible surprise : des soldats, dont l'un s'est endormi, surveillent l'entrée. Poppée, "la perfide Poppée", s'est donnée à Néron. Les deux factionnaires donnent libre cours à leur mauvaise humeur : l'Impératrice Octavie est humiliée, l'Empereur néglige l'armée et n'a confiance qu'en Sénèque, ce pédant rapace. Maudit soit l'Amour !

> Le jour se lève. Comment se quitter après une telle nuit ? Comment Néron et Poppée, désormais l'un à l'autre, pourraient-ils se séparer ? Ce bonheur, qui est lumière, ne peut rester secret. Il doit éclater aux yeux de tous. Néron, effrayé de sa propre audace, songe à répudier Octavie.

> Déjà Poppée se rêve drapée d'un manteau royal. Arnalta, sa vieille nourrice, la met en garde : Octavie peut se venger, Néron se refroidir. Un tel amour s'évanouit en fumée et ne rapporte rien. Poppée demeure confiante : le dieu Amour guerroit pour elle.

> L'Impératrice, seule dans ses appartements, est tourmentée par l'humiliation. Transportée de fureur jalouse, elle ose accuser Jupiter : protège-t-il le crime ? N'a-t-il plus de foudres pour Néron ? La Nourrice, désolée du même chagrin, lui conseille la vengeance : "prends un amant digne de toi, blesse Néron dans son honneur". Octavie repousse ces conseils.

> De son côté, Sénèque s'efforce de consoler Octavie : "la Fortune te frappe, mais tu étincelles sous ses coups". Ces subtilités philosophiques, remèdes impuissants, font éclater le désespoir du Page (Valletto) qui menace le vieux sage : "si tu ne fais rien de mieux pour notre souveraine, je mettrai le feu à ta bibliothèque".

> Octavie, qui prévoit sa répudiation, s'est retirée pour prier les dieux. Sénèque, à sa demande, s'apprête à plaider sa cause devant le peuple et le sénat. Il médite sur les malheurs des grands lorsque la déesse Pallas lui apparaît. Elle lui prédit sa mort prochaine. "Que vienne la mort, je l'attends, elle est l'aube d'un jour infini".

> Néron a pris sa résolution : renvoyer Octavie, épouser Poppée. Aux maximes du gouvernement tyrannique "La loi s'applique aux sujets, non à celui qui commande", il oppose les principes de la monarchie éclairée "la raison étend son empire sur les hommes et sur les dieux". Peine perdue. Colère de Néron : "Maître insolent, philosophe impertinent, ôte-toi de ma vue".

> Poppée s'est glissée jusqu'aux appartements de l'Empereur. Elle arrache Néron à son humeur sombre en lui rappelant les délices de la nuit passée. Néron veut tout partager avec elle : cette couronne, comme son coeur, lui appartient. "Mais que dira Sénèque, ton maître, lui qui prétend te contrôler en tout ?". Néron, soudain, ordonne : "que Sénèque meure avant le soir". Aujourd'hui même, Poppée verra de quoi l'amour est capable.

> Poppée s'efforce de convaincre Othon: "Ne t'en prends qu'à toi seul et à ta mauvaise fortune. L'Empereur m'a élue. Je te quitte pour accéder au pouvoir suprême".

> Othon, accablé, mais lucide, se voit en mauvaise posture : Poppée voudra effacer jusqu'au souvenir de ses anciennes amours, elle combinera sa ruine. Il envisage de l'assassiner. Quelle fin pour une si belle passion !

> Drusilla, dès longtemps amoureuse d'Othon, plaisante en passant : "Poppée, toujours Poppée, tu ne penses qu'à elle !" Mais lui : "Je t'ai été cruel, mais je t'aime désormais, je te veux mienne". Drusilla n'ose pas croire à son bonheur. Resté seul, Othon reconnaît sa défaite : "le nom de Drusilla est sur mes lèvres, celui de Poppée dans mon coeur".

## Acte II

> Sénèque s'est retiré dans sa villa, loin de la cour. Survient Liberto, capitaine des prétoriens, porteur du message impérial. Sénèque l'interrompt : "Je dois mourir, Néron l'ordonne". Comment je fais pour le savoir ? Je suis un peu devin, vois-tu..." Liberto, bouleversé, prédit aux écrits du sage une longue postérité.

> Surpris par la terrible nouvelle, les proches de Sénèque -sa femme, un disciple, un valet- le supplient de se dérober à la sentence impériale. Quant à eux, ils ne le suivront pas dans la tombe : le ciel est trop clair, la vie est trop douce. Sénèque met un terme à leurs lamentations : qu'on lui prépare le bain où il va se trancher les veines.

> Le Page, comme plus tard le Chérubin de Mozart, éprouve un sentiment indéfinissable, doux et irritant. La Demoiselle, sans doute, va le tirer d'embarras...

> "Maintenant que Sénèque est mort... chantons !" Néron, dans une extase poétique sans cesse relancée par Lucain, s'attendrit sur les beautés de Poppée.

> Octavie a convoqué Othon : "Toi dont mes aïeux ont fait la fortune, aide-moi, venge-moi, sois l'assassin de Poppée !" Hésitations d'Othon. "Pour entrer inaperçu chez elle, déguise-toi en femme. Agis vite, si tu tiens à ta tête !"

> Drusilla est heureuse : Othon, aujourd'hui même, va lui confirmer son amour. Le Page taquine cruellement la Nourrice : les beaux jours ne durent pas toujours. "Fillette, chante la vieille femme, n'attendez pas l'été. Prenez plaisir au vert avril". Mais Othon confie à sa nouvelle maîtresse le lourd secret qui l'accable : il doit tuer Poppée. Drusilla lui promet son aide : "Je te déguiserai de ma propre main, répond-elle, je te prêterai mes vêtements et je te donnerai mon sang".

> "Maintenant que Sénèque est mort, Amour, conduis mon espoir à son terme". Poppée, confiante, s'endort dans son jardin. Arnalta chante une berceuse. Othon paraît, prêt à tuer. Mais l'Amour, qui veille, retient son bras : "J'ai protégé Poppée, je veux la faire Impératrice".

### Acte III

> Impatiente, radieuse, inquiète, Drusilla guette le retour de son bien-aimé. "Si mes vêtements le protègent, je leur vouerai un culte, comme à des dieux".  
C'était sans compter sans Arnalta qui s'est lancée à la poursuite de cette forme entrevue dans le jardin lors de la tentative d'assassinat de Poppée : elle la reconnaît en Drusilla, qu'elle fait arrêter.

> Néron procède à un rapide interrogatoire. Drusilla proteste d'abord de son innocence. Sous la menace de la torture, elle décide de se sacrifier pour sauver Othon. "Je suis la coupable. C'est moi, moi seule, qui ai voulu tuer l'innocente Poppée".

> A l'instant où Néron, ordonne que l'on apprête à Drusilla "une agonie très longue et très cruelle", Othon survient, se dénonce et dénonce Octavie. Néron le condamne à vivre loin de Rome. Drusilla obtient de partager son sort. La répudiation et l'exil d'Octavie sont aussitôt proclamés : qu'on l'embarque sur quelque mauvais navire et qu'on la laisse aller au gré des eaux.

> Dès lors, les jeux sont faits: "Plus de délai au bonheur suprême ! Mon bien, mon âme et ma vie, en toi je me perds, en toi je me trouve !", soupirent Néron et Poppée, tandis qu' Octavie s'apprête à l'exil. "Mes soupirs, portés par les vents, caresseront les murs de Rome..." et qu'Arnalta se prépare à des grandeurs dont elle ne sait que penser: "Je suis née esclave, je mourrai matrone. La mort sera bien triste ainsi. Mieux valait le chemin contraire, afin de mourir sans regret".

> Triomphe de Poppée au comble de ses vœux : "Mon coeur est trop petit, il m'en faudrait un autre pour recevoir de tels biens et supporter de tels bonheurs". Les deux consuls et les deux tribuns lui remettent le diadème impérial : "A tes pieds, souveraine auguste, voici l'Europe, voici la mer, voici l'Afrique.

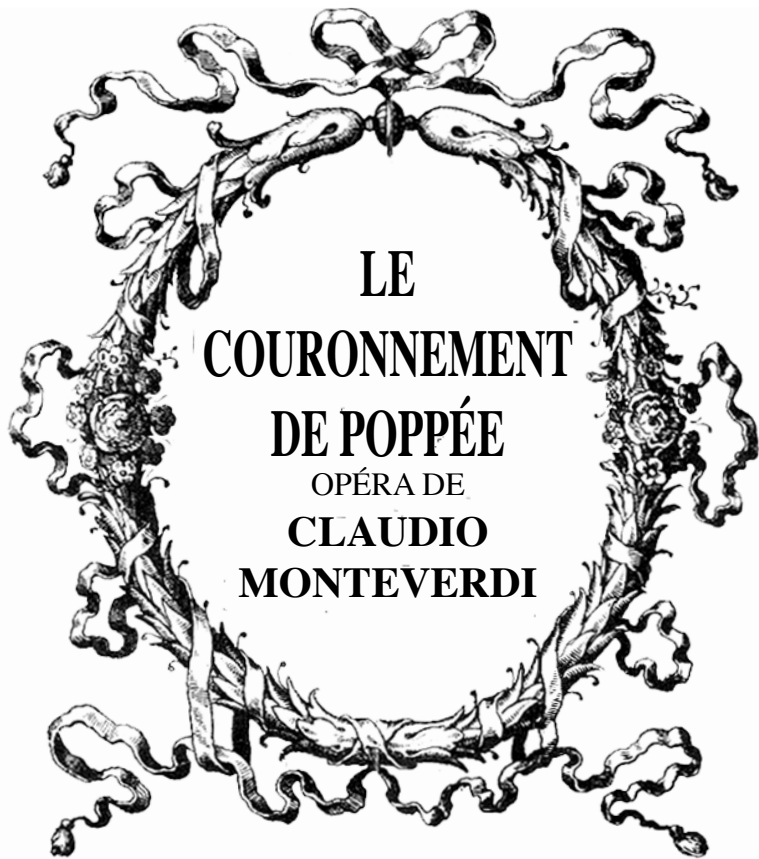
Néron et Poppée, l'un de l'autre idolâtres, chantent les douceurs de l'Amour...

La Présente édition discographique est basée principalement sur la partition manuscrite intitulée  
*Il Nerone ossia l'Incoronazione di Poppea* conservée à la Bibliothèque du Conservatoire  
San Pietro à Majella de Naples (rari 6.4.1.)

Tous les *accompagnati*, avec le violon seul, ont été réalisés par Basilio Timparano ;  
et les autres, par Gabriel Garrido. Et pour le reste, les *Sinfonias* rajoutées ont été composées par Sacrati,  
telles que trouvées dans le Manuscrit de Venise, avec, notamment, un extrait de la *Finta Pazza*,  
correspondant à l'air de Drusilla au début du 3e acte.

Les instruments de continuo utilisés ici sont, d'une part, un clavecin copie de G.B. Giusti de 1681  
(Ugo Casiglia, PA) ; d'autre part, un clavecin copie de C. Grimaldi, 1697 (Ugo Casiglia) ;  
enfin, un orgue positif (G. Zanin, UD).

Nous remercions l'Association Sicilienne "*Amici della Musica*" de Palerme pour avoir aimablement  
mis à disposition le clavecin copie de Grimaldi.



LE  
COURONNEMENT  
DE POPPÉE  
OPÉRA DE  
CLAUDIO  
MONTEVERDI

1

## SINFONIA AVANTI IL PROLOGO

2

## PROLOGO

Fortuna, Virtù, Amore

*La Fortuna, la Virtù, ed Amor nell'aria contrastano di superiorità,  
e ne riceve la preminenza Amore.*

**Fortuna**

Deh, nascoditi o Virtù,  
Già caduta in povertà,  
Non creduta Deità,  
Nume ch'è senza tempio,  
Diva senza devoti e senza altari,  
Dissipata,  
Disusata,  
Aborrita,  
Malgradita,  
Ed in mio paragon sempre schernita!  
Già regina, or plebea, che per comparti  
Gl'alimenti e le vesti  
I privilegi e i titoli vendesti.  
Ogni tuo professore,  
Se da me sta diviso,  
Sembra un foco dipinto  
Che né scalda, né splende;  
Resta un calor sepolto  
In penuria di luce.  
Chi professa virtù non sperì mai  
Di posseder ricchezza, o gloria alcuna,  
Se protetto non è dalla Fortuna!

1

## SYMPHONIE AVANT LE PROLOGUE

2

## PROLOGUE

Fortune, Vertu, Amour

*Fortune, Vertu et Amour se disputent la suprématie, et la victoire  
est accordée à Amour.*

**Fortune**

Hé, va te cacher, Vertu,  
déjà tombée dans la pauvreté,  
déesse en qui l'on ne croit pas,  
divinité sans temple,  
dèité sans dévôts ni autels,  
en dérouté,  
obsolète,  
dètestée,  
indésirable,  
et, comparée à moi, toujours méprisée !  
Jadis reine, maintenant plébéienne qui pour s'acheter  
nourriture et vêtement  
a vendu ses privilèges et ses titres.  
Tous tes serviteurs,  
s'ils s'écartent de moi,  
ressemblent à un feu peint  
qui ne brûle ni ne brille,  
ne laissant qu'une chaleur enfouie  
qui manque de lumière.  
Qui professe la Vertu ne peut jamais espérer  
acquérir richesse ou gloire,  
s'il n'est pas protégé par Fortune !

1

## SINFONIA BEFORE THE PROLOGUE

2

### PROLOGUE

Fortune, Virtue, Love

*Fortune, Virtue and Love contest their supremacy in the heavens;  
victory is given to Love.*

#### *Fortune*

Pray, hide yourself, O Virtue,  
already fallen into penury,  
discredited Divinity,  
Deity without a temple,  
Goddess without devotees and altars,  
routed,  
obsolete,  
execrated,  
unwanted,  
and compared with me, forever despised!  
Once queen, now a beggar who to buy  
food and raiment  
has sold your privileges and your titles.  
All your followers,  
if from me divided,  
resemble a painted fire  
that neither burns nor blazes,  
leaving a buried heat  
lacking light.

Who follows virtue may never hope  
to possess either riches or fame,  
if he is not protected by Fortune.



LE COURONNEMENT  
DE POPPÉE  
Ou l'émergence  
d'un nouveau monde

**Virtù**

Deh, sommergeiti, malnata,  
Rea chimera delle genti  
Fatta Dea degl'imprudenti.  
Io son la vera scala  
Per cui natura al sommo ben ascende.  
Io son la tramontana  
Che solo insegno agl'intelletti umani  
L'arte del navigar verso l'Olimpo.  
Può dirsi, senza adulazione alcuna,  
Il puro incorruttibil esser mio  
Termine convertibile con dio.  
Che ciò non si può dir di te, Fortuna.

**Amore**

Che vi credete, o Dee,  
Divider fra di voi del mondo tutto  
La signoria e'l governo,  
Escludendone Amore,  
Nume ch'è d'ambe voi tanto maggiore?  
Io le virtudi insegno,  
Io le fortune domo;  
Questa bambina età  
Vince d'antichità  
Il Tempo e ogn'altro Dio:  
Gemelli siam, l'Eternitade ed io.  
Riveritemi,  
Adoratemi,  
E di vostro sovrano il nome datemi.

**Fortuna e Virtù**

Uman non è, non è celeste core,  
Che contender ardisca con Amore.

**Amore**

Oggi in un sol certame,  
L'un' e l'altra di voi da me abbattuta,  
Dirà che'l mondo a' cenni miei si muta.

**Vertu**

Va donc, râtee toi-même, mal née,  
Vile trompeuse des hommes,  
Fausse déesse des imprudents.  
Je suis la véritable échelle  
qui peut mener l'humanité au sommet.  
Je suis l'étoile polaire  
qui seule enseigne à l'esprit humain  
l'art de naviguer vers l'Olympe.  
On peut dire, sans vantardise,  
que mon être pur et incorruptible  
est synonyme de Dieu.  
On ne peut pas en dire autant de toi, Fortune !

**Amour**

Pour qui vous prenez-vous, ô Déeses,  
de vous partager le monde entier,  
sa souveraineté et sa domination,  
en excluant Amour,  
le Dieu qui vous est tellement supérieur ?  
J'enseigne les vertus,  
je régis les fortunes,  
ce garçon a  
vaincu depuis l'antiquité  
le Temps et tous les autres dieux :  
l'Eternité et moi, nous sommes jumeaux.  
Révèrez-moi,  
adorez-moi,  
et faites-de moi votre souverain.

**Fortune et Vertu**

Il n'est pas de cœur humain ou divin  
qui puisse prétendre combattre Amour.

**Amour**

Aujourd'hui même, dans une seule épreuve,  
toutes deux, vaincues par moi,  
reconnaître que le monde change sur un ordre de moi.

### *Virtue*

Go, submerge yourself, base wretch,  
vile deceiver of men,  
false goddess of the imprudent.  
I am the true ladder  
by which mankind may climb to the summit.  
I am the lodestar  
who alone teaches human intellect  
the art of steering towards Olympus.  
I may style myself, without any flattery,  
the same pure incorruptible being  
that inhabits the soul of gods.  
Which cannot be said of you, O Fortune.

### *Love*

Who do you think you are, O goddesses,  
dividing among yourselves the whole world,  
its sovereignty and its rule,  
excluding Love,  
the god who is so much greater than either of you?  
I teach the virtues,  
I control Fortune,  
this boy has  
vanquished since antiquity  
time and all other gods:  
Eternity and I are twins.  
revere me,  
worship me,  
and name me your sovereign.

### *Fortune and Virtue*

There is no human heart, nor divine  
that may presume to contend with Love.

### *Love*

Today in a single contest  
both of you, overthrown by me,  
will admit that the world changes at a nod from me.

Alors que l'ombre de la peste rôde encore sur Venise, marquant de brun le portail des églises, les portes des maisons et multipliant sur les canaux le lugubre cortège des gondoles funèbres, la Sérénissime glisse, sans encore le savoir, vers le monde frivole et dissipé qui donnera naissance au perpétuel carnaval du XVIII<sup>e</sup> siècle et aux mémoires de Casanova.

Déjà, en 1637, la République avait ouvert au public la première salle à entrée payante; le Teatro San Cassiano. La faveur populaire avait, immédiatement, accompagnée cette initiative permettant de faire triompher à Venise l'opéra profane, supplantant ainsi la prépondérance de Rome, depuis une dizaine d'années, dans le domaine de l'opéra sacré. On pourrait, d'ailleurs, parler d'une véritable filiation lorsque l'on sait que ce transfert eut pour principal artisan le compositeur et metteur en scène Francesco Manelli qui, venu de Rome, acclimata à Venise les principales composantes de l'opéra "à la romaine", mariant faste, technologie et réalisme. C'est ainsi que la création de son *Andromeda*, pour l'ouverture du San Cassiano, avait permis à Manelli d'éblouir le public par ses savantes machineries grâce auxquelles Mercure traversait les airs, tandis que se succédaient paysages marins et scènes sylvestres.

Quoique âgé de soixante dix ans alors, Claudio Monteverdi ne resta pas à l'écart de cette révolution qui ne pouvait que répondre à ses vœux les plus chers dans le domaine de la représentation des passions humaines. Mais, de même qu'il avait procédé à l'époque de l' "Orfeo", trente ans plus tôt, "capitalisant" les expériences de Caccini et Péri avant de se jeter dans l'arène, il semble avoir

**ATTO PRIMO****3****SCENA PRIMA***Si muta la scena nel palazzo di Poppea.***Ottone, due soldati della guardia di Nerone, che dormono***Ottone amante di Poppea al schiarir dell'alba visita l'albergo della sua amata esagerando le sue passioni amorose, e vedendo addormentate in strada le guardie di Nerone, che in casa di Poppea dimora in contenti, compiangere le sue miserie.***Ottone**

E pur io torno qui qual linea al centro,  
 Qual foco a sfera e qual ruscello al mare,  
 E se ben luce alcuna non m'appare,  
 Ah so ben io che sta 'l mio sol qui dentro.

Caro tetto amoroso,  
 Albergo di mia vita e del mio bene,  
 Il passo e 'l cor ad inchinarti viene.

Apri un balcon, Poppea,  
 Col bel viso in cui son le sorti mie,  
 Previene, anima mia, precorri il die.

Sorgi, e disgombrami omai  
 Da questo ciel caligini e tenebre  
 Con il beato aprir di tue palpebre.

Sogni, portate a volo  
 Su l'ali vostre in dolce fantasia  
 Questi sospir alla diletta mia.  
 Ma che veggio, infelice?

Non già fantasmi o pur notturne larve,  
 Son questi i servi di Nerone; ah dunque  
 Agl'insensati venti  
 lo diffondo i lamenti.

Necessito le pietre a deplorarmi,  
 Adoro questi marmi,  
 Amoreggio con lacrime un balcone,  
 E in grembo di Poppea dorme Nerone.  
 Ha condotto costoro

**ACTE I****3****SCENE 1***La scène est transportée au palais de Poppée.***Othon, deux soldats de la garde de Néron endormis***Othon, l'amant de Poppée, se tient à l'aube devant la demeure de sa bien-aimée, exagérant sa passion amoureuse, et, voyant dormir dans la rue les gardes de Néron, qui repose paisiblement chez Poppée, il se lamente sur ses malheurs.***Othon**

Et je reviens encore, comme une ligne au centre,  
 comme le feu au soleil, et le ruisseau à la mer,  
 et même si aucune lumière ne m'apparaît,  
 ah ! je sais bien que mon soleil est enfermé ici.

Chère maison aimée,  
 demeure de ma vie et de mon amour,  
 mes pas et mon cœur me font m'incliner devant toi.

Ouvre une fenêtre, Poppée,  
 avec ce beau visage qui préside à mon destin,  
 viens, mon âme, devance le jour.

Lève-toi, et dissipe maintenant  
 la brume et les ténèbres du ciel  
 en ouvrant tes paupières ravissantes.

Songes, emportez en vol  
 sur vos ailes en douce fantaisie  
 ces soupirs à ma bien-aimée.

Mais que vois-je, malheureux ?  
 Je ne rêve pas, ce ne sont pas des fantômes,  
 ce sont les gardes de Néron ; hélas,  
 maintenant dans les vents insensibles  
 je me répands en lamentations,  
 je supplie les pierres de me plaindre,  
 j'adore ce marbre,  
 je pleure d'amour pour une fenêtre,  
 et sur le sein de Poppée dort Néron.  
 Il a chargé ses soldats

ACT ONE

3

SCENE 1

*The scene changes to Poppea's palace*

Ottone, two sleeping soldiers of Nero's guard

*Ottone, the lover of Poppea, is seen standing outside the palace of his beloved at the break of dawn, venting his amorous passion; seeing Nero's guards asleep in the street, while Nero is happily asleep inside, he laments his woes.*

*Ottone*

And still I return like a line to the centre,  
like fire to the sun and the stream to the sea,  
and though no light appears,  
ah! I know well that my sun is within.

Dear, beloved roof,  
abode of my life and my love,  
my steps and my heart bow down to you.

Open your window, Poppea,  
with your face that holds my destiny,  
precede, my soul, and outrun the day.

Arise and dispel at last  
from the sky this darkness and gloom,  
with the ravishing opening of your eyelids.

Dreams, bear in flight  
upon your wings in sweet fancy  
these my sighs to my beloved.  
But what do I see, O unhappy one?  
These are no phantoms or nocturnal spirits,  
these are Nero's guards; ah, then,  
to the unfeeling winds  
I divulge my woes.

I beseech the stones to weep for me,  
I adore this marble,  
I woo in tears a balcony,  
and on Poppea's bosom Nero sleeps.  
He has directed his soldiers

marqué un temps d'observation avant d'entrer en scène à son tour. Ami de Manelli devenu, en 1638, directeur du Théâtre San Cassiano, il suivait sans doute également avec le plus haut intérêt l'envol de la carrière théâtrale de son élève et assistant organiste à Saint-Marc, Francesco Cavalli, dont deux ouvrages, *Le Nozze di Teti e di Peleo* (1639) et *Gli amori di Apollo e di Dafne* (1640) précèdent de peu son propre ouvrage *Il Ritorno d'Ulisse in patria*, représenté au San Cassiano pour les fêtes du carnaval de 1640. Il est donc solidaire de ce mouvement de fond qui ne faisait que revigorer une vieille fièvre scénique qui, à vrai dire, ne l'avait jamais quittée et dont il se délivrera en donnant à la scène ce "Couronnement de Poppée", représenté au Teatro Grimani, à l'occasion de la saison du carnaval de 1643.

Le miracle, ici, réside moins, cependant, dans cet ultime regain de créativité, que dans son expression révolutionnaire. Que penser de ce vieillard, au faite des honneurs, musicien d'église et appartenant lui-même à l'église, s'acoquinant, au terme de sa vie, avec Giovanni Francesco Busenello ! Celui-ci, issu des réunions socratiques de la Casa Morosini qu'animait jadis Paolo Sarpi (théologien disparu en 1623, que l'on surnommait "le petit Luther" et sur lequel le pape Paul V jeta un interdit bien proche de l'excommunication) devait encore avoir une forte odeur de souffre; et ses quelques vers en hommage aux grandes cantatrices de l'époque, Adriana Basile, Margherita Confaloniera ou Anna Renzi, ne pouvaient guère faire oublier ses poèmes pour la plupart obscènes (accompagnés, il est vrai, d'indications musicales). Busenello était, par excellence, l'homme des écrits libertins niant l'immortalité de l'âme et vantant la souveraineté de

Per custodir se stesso dalle frodi.  
O salvezza de' precinpi infelice:  
Dormon profondamente i suoi custodi.  
Ah perfida Poppea,  
Son queste le promesse e i giuramenti  
Ch'accesero il cor mio?  
Questa è la fede, O Dio!  
Io son quell'Ottone  
Che ti segui,  
Che ti bramò,  
Che ti servi, quell'Ottone  
Che t'adorò,  
Che per piegarti e intenerirti il core  
Di lagrime imperlò prieghi devoti,  
Gli spirti a te sacrificando in voti.  
M'assicurasti al fine  
Ch'abbracciate avrei nel tuo bel seno  
Le mie beatitudini amorose ;  
Io di credula speme il seme sparsi,  
Ma l'aria e 'l cielo a' danni miei rivolto...

4

#### SCENA SECONDA

Due Soldati, che si risvegliano

*Soldati di Nerone si svegliano, e da' patimenti sofferti in quella notte malediscono gl'amori di Poppea e di Nerone, e mormorano della corte.*

*Primo soldato*

Chi parla?

*Ottone*

...Tempestò di ruine...

*Secondo soldato*

Chi parla?

*Ottone*

...il mio raccolto.

de le protéger des traîtres.  
Ah, la sécurité des malheureux princes :  
ses gardes dorment à poings fermés.  
Ah, perfide Poppée,  
ce sont là tes promesses et tes serments  
qui ont enflammé mon cœur ?  
C'est là ta fidélité, ô Dieux !  
Je suis Othon  
qui t'a suivie,  
qui a brûlé pour toi,  
qui t'a servie, Othon  
qui t'a adorée,  
qui, pour émouvoir et infléchir ton cœur,  
a orné de perles de larmes sa supplique,  
t'offrant ses pensées en sacrifice.  
Tu m'as promis finalement  
que, enlacé sur ton beau sein,  
je connaîtrai mon bonheur amoureux :  
j'ai semé la graine de l'espoir crédule,  
mais l'air et les cieus se sont tournés contre moi...

4

#### SCENE 2

Deux soldats qui se réveillent

*Les soldats de Néron se réveillent et, tout en se plaignant de cette nuit inconfortable, maudissent les amours de Poppée et Néron, et critiquent la cour.*

*Premier soldat*

Qui parle ?

*Othon*

...Tempête dévastatrice...

*Second soldat*

Qui parle

*Othon*

...que j'ai récoltée.

to guard himself against traitors.  
O the safety of unfortunate princes:  
his guards are fast asleep.  
Ah, faithless Poppea,  
are these the promises and the vows  
that inflamed my heart?  
This is faith, O gods?  
I am that Ottone  
who followed you,  
who yearned for you,  
who served you, the Ottone  
who adored you,  
whose in order to bend your unflinching  
heart shed pearly tears of supplication  
and offered his reason in sacrifice to you.  
At last you promised me  
that in your embrace upon your fair breast  
I should have my amorous bliss:  
I sowed the seed of credulous hope,  
but the air and the heavens turned against me...

4

## SCENE 2

Two soldiers who awake

*Nero's soldiers awake and complain about the discomforts of the previous night, cursing the love of Poppea and Nero, and gossiping about the court.*

*First soldier*

Who is speaking?

*Ottone*

...overwhelmed with ruin...

*Second soldier*

Who is speaking?

*Ottone*

...my harvest.

l'instinct naturel qui s'accumulaient alors dans l'enfer de la Sainte Inquisition.

Mais avec lui, loin des mythologies et des héros légendaires, Monteverdi semble avoir été séduit par l'affirmation de nouvelles conceptions théâtrales. Non que Busenello se distinguait franchement des théories de son temps; mais dans la perpétuelle querelle des Anciens et des Modernes, il prit résolument position pour ces derniers, soutenant que le goût est affaire d'époque et de lieu, que la fable, l'utilisation des sources, la langue, le respect de l'unité dramatique sont préoccupations personnelles, pour lesquelles rien ne vaut la libre invention, l'inspiration judicieusement appuyée sur la lecture des grands anciens. Voilà qui n'était probablement pas fait pour déplaire à Monteverdi et qui a pu rendre possible, sinon facile, la collaboration entre les deux hommes.

Leur grand sujet, c'est aux sources de Tacite qu'ils vont le puiser; dans le *Livre XIV* des *Annales* où l'auteur, qui écrit sous le sage gouvernement de Trajan, porte un regard particulièrement lucide et sévère sur les règnes précédents. Mais ce texte (placé ici en exergue) porte déjà avec un réalisme accablant toute la trame du chef-d'oeuvre de Monteverdi / Busenello. Encore qu'à la différence de Tacite, ni l'un ni l'autre ne se soucient d'accuser et de condamner.

Oeuvre littéraire éminemment progressiste, donc, le Couronnement de Poppée est, également, une oeuvre musicale novatrice. On remarquera tout d'abord son exceptionnelle longueur (plus de quatre heures !) qui permet de déployer autour de l'action tout l'éventail formel de l'époque: arioso, lamento, berceuse, duos ou chœurs d'intervention. Mais cette

**Primo soldato**

Chi va lì?

**Secondo soldato**

Camerata!

**Primo soldato**

Ohimè, ancor non è di!

**Secondo soldato**

Camerata, che fai?

Par che parli sognando.

**Primo soldato**

Sorgono pur dell'alba i primi rai.

**Secondo soldato**

Sù, risvegliati tosto...

**Primo soldato**

Non ho dormito in questa notte mai.

**Secondo soldato**

...sù, risvegliati tosto,

Guardiamo il nostro posto.

**Primo soldato**

Sia maledetto Amor, Poppea, Nerone,  
E Roma, e la milizia:

Soddisfar io non posso alla pigrizia

Un giorno, un'ora sola.

**Secondo soldato**

La nostra imperatrice

Stilla se stessa in pianti,

E Neron per Poppea la vilipende;

L'Armenia si ribella,

Ed egli non ci pensa,

La Pannonia dà all'armi, ei se ne ride,

Così, per quanto veggio,

L'impero se ne va di male in peggio.

**Premier soldat**

Qui va là ?

**Second soldat**

Camarade !

**Premier soldat**

Hélas, ce n'est pas encore le jour !

**Second soldat**

Camarade, que fais-tu ?

Tu parles en dormant ?

**Premier soldat**

Voici les premiers rayons de l'aube.

**Second soldat**

Debout, réveille-toi vite...

**Premier soldat**

Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit.

**Second soldat**

...debout, réveille-toi,

montons la garde.

**Premier soldat**

Maudits soient Amour, Poppée, Néron,  
et Rome, et la milice,

je ne peux me laisser aller à la paresse  
un seul jour, une seule heure.

**Second soldat**

Notre impératrice

se répand en plaintes,

et Néron la bafoue avec Poppée ;

l'Arménie se rebelle,

et il ne s'en soucie pas,

la Pannonie prend les armes, ça le fait rire,

ainsi, comme tu peux le voir,

l'empire va de mal en pis.

*First soldier*  
Who goes there?

*Second soldier*  
Comrade?

*First soldier*  
Alas, still the day has not come!

*Second soldier*  
Comrade, what are you doing?  
Talking in your sleep.

*First soldier*  
The first rays of dawn appear.

*Second soldier*  
Up, wake up at once...

*First soldier*  
I haven't slept a wink all night.

*Second soldier*  
...up, wake up at once,  
let us return to the guard.

*First soldier*  
A curse be on Love, Poppea, Nero,  
Rome and the army.  
I cannot give way to idleness  
for a day or even for a single hour.

*Second soldier*  
Our Empress  
spends her days in weeping,  
and Nero for Poppea rejects her;  
Armenia is in rebellion,  
and he gives it no thought;  
Pannonia takes up arms, and he only laughs,  
and thus, as you see,  
the Empire goes from bad to worse.

durée permet aussi de dessiner avec plus de netteté les personnages secondaires qui entourent les principaux protagonistes du drame et à leur donner une véritable profondeur psychologique : nourrices confidentes ou entremetteuses, valetti insolents ou légionnaires mécontents de leur sort. Enfin, on ne soulignera jamais assez combien les rebondissements de l'intrigue et la diversité des lieux comme des contrastes de climats, laissent déjà augurer la grande trilogie de Mozart. Et c'est certainement ce qui a valu à Busenello d'apparaître comme le premier vrai librettiste de l'histoire lyrique, "le premier, nous dit Roger Tellard\* (auquel cette trop brève présentation doit tant !) à avoir conçu ses arguments comme s'il s'agissait d'une forme dramatique autonome".

*A. P.*

\* In "Claudio Monteverdi" (Editions Fayard / Paris 1997).

On consultera avec le plus grand profit cette remarquable biographie qui consacre une large place à l'analyse musicale de *L'Incoronazione di Poppea* ainsi qu'aux problèmes posés par la réalisation de cet ouvrage.

**Primo soldato**

Di pur che il prence nostro ruba a tutti  
Per donar ad alcuni;  
L'innocenza va afflitta,  
E i scelerati stan sempre a man dritta.

**Secondo soldato**

Sol del pedante Seneca si fida.

**Primo soldato**

Di quel vecchio rapace?

**Secondo soldato**

Di quel volpon sagace!

**Primo soldato**

Di quel reo cortigiano  
Che fonda il suo guadagno  
Sul tradire il compagno!

**Secondo soldato**

Di quell'empio architetto  
Che si fa casa sul sepolcro altrui!

**Primo soldato**

Non ridire ad alcun quel che diciamo.  
Nel fidarti va' scaltro;  
Se gl'occhi non si fidan l'un dell'altro  
E però nel guardar van sempre insieme,

**Primo soldato e secondo soldato**

Impariamo dagl'occhi  
A non trattar da sciocchi.

**Primo soldato**

Ma già s'imbianca l'alba, e vien il dì;

**Primo soldato e secondo soldato**

Taciam, Neron è qui.

**Premier soldat**

Dis aussi que notre prince vole tout le monde  
pour donner à quelques-uns ;  
les innocents souffrent,  
et les bandits ont les places d'honneur.

**Second soldat**

Il ne se fie qu'à Sênèque, son maître.

**Premier soldat**

Ce vieux rapace ?

**Second soldat**

Ce renard rusé !

**Premier soldat**

Ce courtisan malfaisant  
qui tire profit  
de trahir ses amis !

**Second soldat**

Cet architecte impie  
qui bâtit sa maison sur la tombe des autres !

**Premier soldat**

Ne répète à personne ce que nous avons dit.  
Ne fais confiance à personne ; sois rusé  
comme les yeux qui se méfient l'un de l'autre,  
et pourtant regardent toujours ensemble.

**Premier soldat et second soldat**

Que nos yeux nous apprennent  
à ne pas agir comme des sots.

**Premier soldat**

Mais voici que l'aube se lève et le jour vient ;

**Premier soldat et second soldat**

Taisons-nous, Neron est là.

***First soldier***

Say also that our prince robs everyone  
to reward a few;  
the innocent are suffering  
and the villains are always in places of honour.

***Second soldier***

He trusts no-one but Seneca, his teacher.

***First soldier***

That old thief?

***Second soldier***

That sly fox!

***First soldier***

That evil courtier  
who builds his profit  
on betraying his friends!

***Second soldier***

That godless architect  
who builds his house on the graves of others!

***First soldier***

Don't repeat to anyone what we've been saying.  
Be careful whom you trust;  
Just as the eyes may mistrust one another,  
yet look outward always in unison.

***First and second soldiers***

So let us take heed from the eyes  
and not act like fools.

***First soldier***

But see, it is dawn and the day is breaking;

***First and second soldiers***

Let's be silent; Nero's here.



## SCENA TERZA

Poppea, Nerone

*Poppea e Nerone escono al far del giorno amorosamente abbracciati, prendendo comiato l'uno dall'altro con tenerezze affettuose.*

**Poppea**

Signor, deh non partire,  
Sostien che queste braccia  
Ti circondino il collo,  
Come le tue bellezze  
Circondano il cor mio.

**Nerone**

Poppea, lascia ch'io parta.

**Poppea**

Signor, deh non partire.  
Appena spunta l'alba, e tu che sei  
L'incarnato mio sole,  
La mia palpabil luce  
E l'amoroso di della mia vita,  
Vuoi sì repente far da me partita?  
Deh non dir  
Di partir,  
Che di voce sì amara a un solo accento,  
Ahi perir, ahi spirar quest'alma io sento.

**Nerone**

La nobiltà de' nascimenti tuoi  
Non permette che Roma  
Sappia che siamo uniti,  
In fin ch'Ottavia...

**Poppea**

In sin che?

**Nerone**

...in sin ch'Ottavia non rimane esclusa...

## SCENE 3

Poppée, Néron

*Poppée et Néron apparaissent au point du jour, amoureuxment enlacés, et se font de tendres adieux.*

**Poppée**

Seigneur, de grâce, ne pars pas,  
laisse mes bras  
entourer ton cou,  
comme tes charmes  
entourent mon cœur.

**Néron**

Poppée, laisse-moi partir.

**Poppée**

Seigneur, non, ne pars pas.  
L'aube point à peine, et toi  
qui incarnes mon soleil,  
ma lumière palpable,  
et le jour amoureux de ma vie,  
tu veux si vite partir loin de moi ?  
Hélas, ne parle pas  
de partir,  
au son d'une parole si amère,  
Je sens mon âme défaillir, expirer.

**Néron**

Ta noble naissance  
ne permet pas que Rome  
connaisse notre union  
avant qu'Octavie...

**Poppée**

Avant que ?

**Néron**

...avant qu'Octavie ne soit écartée...

## SCENE 3

Poppea, Nero

*Poppea and Nero enter in the early light of day, lovingly embracing,  
and take their leave from one another  
with affectionate tenderness.*

**Poppea**

Lord, pray do not leave,  
allow these arms  
to encircle your neck,  
as your charms  
encircle my heart.

**Nero**

Poppea, let me go.

**Poppea**

Lord, pray do not go.  
Dawn has hardly broken and you who are  
the incarnation of the sun,  
my palpable light,  
and the loving daylight of my life,  
will you so suddenly part from me?  
Pray, do not speak  
of parting:  
at the bitter sound of that one word  
ah ! I feel my soul perishing, expiring.

**Nero**

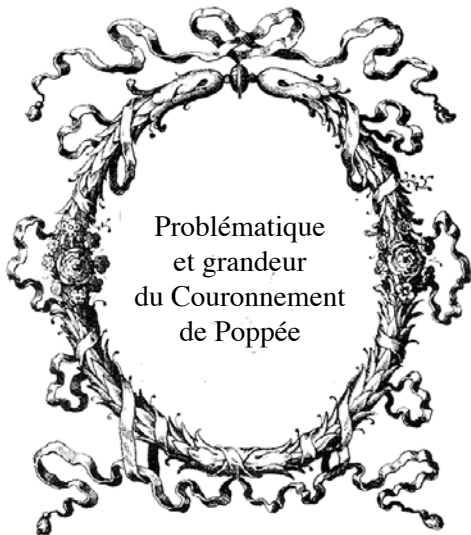
The nobility of your birth  
cannot permit Rome  
to know that we are united,  
until Ottavia...

**Poppea**

Until?

**Nero**

...until Ottavia has been excluded...



**Poppea**

Non rimane ...

**Nerone**

...in sin ch'Ottavia non rimane esclusa  
Col repudio da me.

**Poppea**

Vanne, ben mio!

**Nerone**

In un sospir che vien  
Dal profondo del sen,  
Includo un bacio, o cara, ed un addio:  
Ci rivedrem ben tosto, idolo mio.

**Poppea**

Signor, sempre mi vedi,  
Anzi mai non mi vedi,  
Perché, s'è ver che nel tuo cor io sia,  
Entro al tuo sen celata  
Non posso da' tuoi lumi esser mirata.

**Nerone**

Adorati miei rai,  
Deh restatevi omai!  
Rimanti, o mia Poppea,  
Cor, vezzo e luce mia...

**Poppea**

Deh non dir  
Di partir,  
Che di voce si amara a un solo accento,  
Ahi perir, ahi mancar quest'alma sento.

**Nerone**

...Non temer, tu stai meco a tutte l'ore,  
Splendor negl'occhi e Deità nel core.

**Poppea**

Tornerai?

**Nerone**

Se ben io vo,  
Pur teco io sto.

**Poppée**

...soit écartée ?

**Néron**

...avant qu'Octavie ne soit écartée  
par mon répudiement.

**Poppée**

Va, mon amour.

**Néron**

Avec un soupir qui monte  
du fond de mon cœur,  
avec un baiser, ma chérie, et un au revoir :  
nous nous reverrons bientôt, mon adorée.

**Poppée**

Seigneur, tu me regardes toujours,  
mais tu ne me vois pas,  
car s'il est vrai que je suis dans ton cœur,  
cachée en ton sein,  
tes yeux ne peuvent me voir.

**Néron**

Mes yeux adorés,  
conservez-vous bien !  
Adieu, ô ma Poppée,  
mon cœur, mon enchantement et ma lumière...

**Poppée**

Hélas, ne parle pas  
de partir,  
au son d'une parole si amère,  
je sens mon âme défaillir, expirer.

**Néron**

N'aie pas peur, tu seras avec moi à toute heure,  
brillant dans mes yeux, déesse de mon cœur.

**Poppée**

Tu reviendras ?

**Néron**

Je pars et  
pourtant je reste avec toi.

*Poppea*

Is excluded?

*Nero*

...until Ottavia has been excluded  
by divorce from me.

*Poppea*

Go then, my love.

*Nero*

With a sigh that comes  
from the depth of my heart,  
with a kiss, O beloved, and a goodbye:  
We shall see each other soon, my love.

*Poppea*

My Lord, you see me always,  
yet you never see me,  
for if it is true that I be in your heart,  
hidden within your breast,  
I cannot be beheld by your eyes.

*Nero*

O beloved eyes of my adored one,  
fare thee well!  
Farewell, o my Poppea,  
my heart, enchantment and my light...

*Poppea*

Pray, do not speak  
of parting;  
at the bitter sound of that one word,  
ah ! I feel my soul perishing, languishing.

*Nero*

...Fear not, you will be with me every hour,  
shining in my eyes, a goddess in my heart.

*Poppea*

You will return?

*Nero*

Though I depart,  
yet I stay with you.

*Le couronnement de Poppée* débute, comme de coutume, par une sorte de "Prologue dans le ciel" ou "Prologue entre les Dieux", dans lequel Vertu, Fortune et Amour, se disputent afin de savoir qui aura la prédominance à déterminer le destin de l'homme et du monde : Fortune triomphe sur Vertu (la vie est une succession aveugle d'événements induits de l'intérêt individuel, du pouvoir et de la violence, sur lesquels la conscience morale ne peut rien) et Amour sur Fortune (l'eros, ses puissantes et incontrôlables pulsions, seules capables de s'inscrire dans le cours chaotique du hasard et de le modifier). Les événements de l'opéra -qui pour la première fois sur les planches du théâtre musical abandonne la mythologie pour s'attaquer à un thème historique- seront la démonstration de cet étonnant postulat. Dans le contexte de la cour corrompue, on assistera à l'ascension progressive de Poppée la courtisane, maîtresse de Néron, qui parviendra finalement aux plus hauts sommets du trône impérial : l'opéra culminera avec son couronnement, nous conduisant à travers un parcours d'intrigues, de violences, de vexations qui verront l'humiliation des justes et le triomphe des corrompus.

A côté des deux protagonistes, un monde faste et varié, disparate comme il n'est pas permis, touchant tous les registres rhétorique, du tragique au comique : Octavie, impératrice, répudiée et envoyée en exil, victime noble et douloureuse, mais prête à tramer une intrigue pour assassiner sa rivale : Othon, amant malheureux de Poppée et contraint d'être l'exécuteur de cette trame; Drusilla tendrement amoureuse d'Othon et prête à sacrifier sa vie pour lui ; Sénèque, maître et conseiller de Néron, théoricien de la raison d'état et philosophe stoïque, contraint au suicide, qui brise, en affrontant héroïquement la mort, le souffle ambigu des

*Poppea*

Tornerai?

*Nerone*

...Il cor dalle tue stelle  
Mai, mai non si disvelle;...

*Poppea*

Tornerai?

*Nerone*

...Io non posso da te viver disgiunto,  
Se non si smembra la unità dal punto.

*Poppea*

Tornerai?

*Nerone*

Tornerò.

*Poppea*

Quando?

*Nerone*

Ben tosto.

*Poppea*

Ben tosto?  
Mel prometti?

*Nerone*

Tel giuro.

*Poppea*

E me l'osserverai?

*Nerone*

E s'a te non verrò, tu a me verrai.

*Poppea*

A dio, Nerone, a dio.

*Nerone*

A dio, Poppea, ben mio.

*Poppée*

Tu reviendras ?

*Néron*

...Mon cœur ne pourra jamais s'arracher  
à tes étoiles...

*Poppée*

Tu reviendras ?

*Néron*

Je ne peux vivre sans toi,  
tout comme on ne peut diviser un point.

*Poppée*

Tu reviendras ?

*Néron*

Je reviendrai.

*Poppée*

Quand ?

*Néron*

Très bientôt.

*Poppée*

Très bientôt ?  
C'est promis ?

*Néron*

Je te le jure.

*Poppée*

Et tu tiendras parole ?

*Néron*

Et si je ne viens pas à toi, tu viendras à moi.

*Poppée*

Adieu, Néron, adieu.

*Néron*

Adieu, Poppée, mon trésor.

*Poppea*

You will return?

*Nero*

...My heart from your stars  
will never be torn;...

*Poppea*

You will return?

*Nero*

...I cannot live separated from you  
no more than one could divide a mere speck.

*Poppea*

You will return?

*Nero*

I shall return.

*Poppea*

When?

*Nero*

Very soon.

*Poppea*

Very soon?  
You promise me?

*Nero*

I swear it.

*Poppea*

And you will keep your promise?

*Nero*

If I come not to you, you will come to me.

*Poppea*

Farewell, Nero, farewell.

*Nero*

Farewell, Poppea, my treasure.

suspects dont il est entouré ; Lucain, insouciant compagnon de débauche de Néron. Et, encore, un monde bigarré de servants : deux soldats, un affranchi, un licteur et, surtout, les deux nourrices de Poppée (Arnalta) et d'Octavie (Nutrice), les familiers de Sénèque, consuls et tribuns, et puis deux enfants (un valet et une demoiselle) qui, inconscients et ne comprenant pas ce qui se déroule autour d'eux, découvrent les douceurs des plaisirs de l'amour. Enfin, comme apparitions lointaines, deux divinités : Mercure et Vénus.

En sombre arrière-plan à la passion de Néron et Poppée, il y a la cour, appendice au tyran, avec sa logique impitoyable, basée sur la fraude, la machination, la tromperie, la vexation. Les grands se placent au dessus des lois, soucieux uniquement de leur propre profit, peu importe comment ils y parviennent ; les humbles murmurent ou maudissent, mais acceptent ou sont contraints d'accepter les règles du jeu; car, comme le proclame Néron dès le premier acte: "La loi est pour celui qui gouverne. Le plus puissant sera toujours le plus juste". Et encore : " La force est le droit en temps de paix et l'épée en temps de guerre et il n'y a pas besoin de la raison..." .

La logique de la force et de la violence oblige donc les courtisans à une constante attitude de calculs froids et de dissimulations étudiées, dans une spasmodique défense de leur propre intérêt égoïste car: "Celui qui a d'autre intérêt que son propre intérêt, mérite d'être aveugle" .

On peut voir, dans le Couronnement de Poppée, un reflet non seulement de la vie et de la société baroque telle que la voyait, d'un oeil critique, le génial librettiste de Monteverdi, l'avocat

## SCENA QUARTA

Poppea, Arnalta

*Poppea con Arnalta vecchia sua consigliera discorre della speranza sua alle grandezze; Arnalta la documenta e ammaestra a non fidarsi tanto de' grandi, né di confidar tanto nella Fortuna.*

**Poppea**

Speranza, tu mi vai  
Il cor accarezzando,  
Il genio lusingando,  
E mi circondi intanto  
Di regio sì, ma immaginario manto.  
No, no, non temo, no, di noia alcuna,  
Per me guerreggia Amor e la Fortuna.

**Arnalta**

Ahi figlia, voglia il cielo,  
Che questi abbracciamenti  
Non sian un giorno i precipizi tuoi.

**Poppea**

No, no, non temo, no, di noia alcuna.

**Arnalta**

L'imperatrice Ottavia ha penetrati  
Di Nerone gli amori,  
Onde temo e pavento  
Ch'ogni giorno, ogni punto  
Sia di tua vita il giorno, il punto estremo.

**Poppea**

Per me guerreggia Amor e la Fortuna.

**Arnalta**

La pratica coi regi è perigliosa,  
L'amor e l'odio non han forza in essi,  
Sono gli affetti lor puri interessi.  
Se Neron t'ama, è mera cortesia,  
S'ei t'abbandona, non ten puoi dolere.  
Per minor mal ti converrà tacere.

## SCENE 4

Poppée, Arnalta

*Poppée parle avec Arnalta, sa vieille confidente, de ses ambitions; Arnalta la conseille et l'avertit de ne pas se fier aux grands de ce monde, ni à la Fortune.*

**Poppée**

Espoir, tu viens  
caresser mon cœur,  
flatter mes désirs,  
et tu me couvres, en vérité,  
d'un manteau royal, certes, mais imaginaire.  
Non, non, je ne crains rien,  
Amour et Fortune combattent pour moi.

**Arnalta**

Ah, ma fille, veuille le ciel  
que ces étreintes  
ne causent jamais ta perte.

**Poppée**

Non, non, je ne crains rien.

**Arnalta**

L'impératrice Octavie a percé à jour  
les amours de Néron,  
c'est pourquoi je crains et je redoute  
que chaque jour, chaque moment  
soit de ta vie le dernier jour, le dernier moment.

**Poppée**

Amour et Fortune combattent pour moi.

**Arnalta**

Il est dangereux de se lier aux rois,  
amour et haine n'ont aucun pouvoir sur eux,  
ils ne se préoccupent que de leurs intérêts.  
Si Néron t'aime, c'est juste pour son plaisir,  
s'il t'abandonne, inutile de te plaindre.  
Le moindre mal sera de te taire.

## SCENE 4

Poppea, Arnalta

*Poppea talks with Arnalta, her old confidante, of her hopes for greatness; Arnalta warns her and instructs her not to put her trust in great men or in Fortune.*

*Poppea*

Hope, you come to me  
caressing my heart,  
delighting my desires,  
and engird me so, indeed,  
a royal but imagined mantle.  
No, no, I fear no harm,  
Love and Fortune fight for me.

*Arnalta*

Ah, daughter, may heaven will it  
that these embraces  
should not one day be your downfall.

*Poppea*

No, no, I fear no harm.

*Arnalta*

The Empress Ottavia has discovered  
Nero's love,  
therefore I fear and tremble  
lest every day, every moment  
be the last day, the last moment of your life.

*Poppea*

Love and Fortune fight for me.

*Arnalta*

Dealing with kings is dangerous,  
love and hate have no sway over them,  
self interest is their only concern.  
If Nero loves you, it is mere pleasure,  
if he forsakes you, your sorrow avails nothing.  
Best keep your silence, as the lesser of all evils.

vénitien Gian Francesco Busenello, fastueuse et barbare, mais surtout, de la problématique qui agitait les esprits en ces premières décennies du *Seicento*: quels sont les liens entre l'utilité et la morale; entre la morale et la politique. Très violents et se justifiant seulement par le climat particulier de la politique vénitienne, les accents les plus critiques s'adressent avant tout à la cour ainsi qu'aux courtisans que l'on retrouve ainsi fugitivement "épinglés" au fil des maximes égrenées tout au long des trois actes du livret de Busenello. Pour comprendre l'extraordinaire efficacité -en tant que propagande idéologique- du spectacle opératique, il faut prendre conscience de ce phénomène que représenta, alors, l'apparition d'un théâtre public dont les soutiens se recrutaient dans les franges de l'aristocratie et de l'intelligentsia de la cité préparées par les "incogniti". On y rencontrait des auteurs comme Giulio Strozzi, Giovan Battista Fusconi, Maiolino Bisaccioni, Scipione Errico, Giacinto Andrea Cicognini, ainsi que les deux derniers librettistes de Monteverdi: Giacomo Badoaro (auteur de "Il ritorno di Ulisse in patria") et, surtout, Gian Francesco Busenello.

A la base de la pensée des "Incogniti", était la tradition hétérodoxe et aristotelicienne professée par Cesare Cremonini, dont la pensée naturaliste constitua, pour de nombreuses années, la philosophie officielle de la classe dirigeante de la Sérénissime. Les points cardinaux de cette philosophie étaient le refus du concept d'un Dieu créateur et de la providence, du principe de l'immortalité de l'âme, de la souveraineté de l'homme sur la création. Au plan érotico-pratique, l'on réfutait la morale chrétienne, accusée de n'être que convention sociale, au nom de la prééminence

*Poppea*

No, no, non temo, no, di noia alcuna.

*Arnalta*

Il grande spira honor con la presenza,  
Lascia, mentre la casa em pie di vento  
Riputazione, e fumo in pagamento  
Perdi l'honor, con dir Neron mi gode,  
Son inutiliti vitii ambiciosi,  
Mi piaccion piu i peccati frutuosi.  
Con lui tu non puoi mai tratar del pari,  
e se le nozze hai per oggetto, e fine,  
Mendicando tu vai le tue ruine.

*Poppea*

No, no, non temo, no, di noia alcuna.

*Arnalta*

Mira, mira, Poppea,  
Dove il prato è più ameno e diletto,  
Stassi il serpente ascoso.  
Dei casi le vicende son funeste;  
La calma è profezia delle tempeste.

*Poppea*

No, no, non temo, no, di noia alcuna.  
Io mi fido d'Amor e di Fortuna

*Arnalta*

Ben sei pazzo, se credi  
Che ti possano far contenta e salva  
Un garzon cieco ed una donna calva.

*Poppée*

Non, non, je ne crains rien.

*Arnalta*

Le grand souffle de l'honneur accompagne leur présence  
mais après avoir rempli la maison avec du vent,  
ils laissent de la fumée pour tout paiement.  
A dire "Néron m'aime", tu perds ta réputation.  
Les vices ambitieux sont inutiles  
Plus passionnants sont les péchés fructueux  
Avec lui, vous n'êtes pas sur un pied d'égalité  
et si le mariage est ton but,  
tu prépares ta propre ruine.

*Poppée*

Non, non, je ne crains rien.

*Arnalta*

Regarde, regarde, Poppée,  
là où la prairie est la plus agréable et la plus attirante,  
là se tapit le serpent caché.  
Les retournements du destin sont funestes,  
le calme précède la tempête.

*Poppée*

Non, non, je ne crains rien.  
J'ai confiance en Amour et Fortune.

*Arnalta*

Tu es bien folle, si tu crois  
qu'un garçon aveugle et une femme chauve  
pourraient te contenter et te protéger.

*Poppea*

No, no, I fear no harm.

*Arnalta*

The great breathe honour with their presence,  
but after they have filled the house with wind,  
they leave a reputation in smoke as payment.  
You lose your reputation when you say, "Nero loves me";  
ambitious vices are useless:  
I prefer more rewardings sins.  
With him, you can never deal as an equal  
and if marriage is your aim,  
you are asking for your own ruin

*Poppea*

No, no, I fear no harm.

*Arnalta*

Look yonder, look, Poppea,  
where the meadow is most pleasing and delightful,  
there lurks the hidden serpent.  
The twists of Fate may well bode ill,  
and calm comes before the storm.

*Poppea*

No, no, I fear no harm,  
I trust in Love and Fortune.

*Arnalta*

Then you are mad if you think  
that a blind boy and a bald old woman  
could afford you felicitous protection.

de l'instinct. Et l'on réduisait la religion à une pure imposture ; à un simple "instrumentum regni". Le résultat était un scepticisme nihiliste, le dédain pour toute autorité constituée et un substantiel immoralisme. Autant de caractéristiques susceptibles de nourrir le soupçon selon lequel -après le succès du "retour d'Ulysse dans sa patrie"- les *Incogniti* auraient joué une carte ambitieuse: circonvenir le Maître de Chapelle de la Basilique de San Marco, la plus grande autorité musicale de la ville, pour écrire un opéra témoignant des idéaux et de l'éthique d'un groupe important représentatif de la classe dirigeante et de la culture vénitienne.

Le génie de Busenello fut de construire, pour l'*Incoronazione*, une dramaturgie totalement cohérente avec cette idéologie. Il s'agit d'une dramaturgie centripète, dont la réalité explose en une myriade de perspectives diverses, dont chacune correspond au point d'observation de chaque personnage. Il en résulte un opéra épique qui n'est pas sans rappeler le drame shakespearien.

Du point de vue musical, l'ultime manifestation dramatique monteverdienne apparaît comme une synthèse de toutes les expériences et de tous les styles propres usités par ce musicien dans son incessante expérimentation. La nouveauté stylistique du couronnement réside juste dans le fait de l'avoir codifié, faisant converger les techniques du madrigal tardif et du *dramma per musica*, type de syntaxe expressive qui, stylisée et simplifiée, serait resté à la base du mélodrame baroque jusqu' à Alessandro Scarlatti et Georg Friedrich Handel. Stylisée et simplifiée, puisque aucun musicien du dix-septième siècle n'aurait plus réussi à égaler la fantaisie monteverdienne dans l'élaboration d'un cadre structural et -parallèlement- d'une réalité

## SCENA QUINTA

*Si muta la scena nella città di Roma*

Ottavia, Nutrice

*Ottavia imperatrice esagera gl'affanni suoi con la Nutrice, detestando i mancamenti di Nerone suo consorte. La Nutrice scherza seco sopra novelli amori per traviarla da' cupi pensieri;*

*Ottavia resistendo costantemente persevera nell'afflizioni.*

*Ottavia*

Disprezzata regina,  
Del monarca romano afflitta moglie,  
Che fo, ove son, che penso?  
O delle donne miserabil sesso:  
Se la natura e 'l cielo  
Libere ci produce,  
Il matrimonio c'incatena serve.  
Se concepiamo l'uomo,  
O delle donne miserabil sesso  
Al nostr'empio tiran formiam le membra,  
Allattiamo il carnefice crudele  
Che ci scanna e ci svena,  
E siam forzate per indegna sorte  
A noi medesme partorir la morte.  
Nerone, empio Nerone,  
Marito, o Dio, marito  
Bestemmiato per sempre  
E maledetto dai cordogli miei,  
Dove, ohimè, dove sei?  
In braccio di Poppea,  
Tu dimori felice e godi, e intanto  
Il frequente cader de' pianti miei  
Pur va quasi formando  
Un diluvio di specchi in cui tu miri,  
Dentro alle tue delizie, i miei martiri.  
Destin, se stai lassù,  
Giove, ascoltami tu,  
Se per punir Nerone

## SCENE 5

*La scène est transportée à Rome*

Octavie, Nourrice

*L'imperatrice Octavie raconte ses malheurs à sa nourrice, condamnant les fautes de Néron, son époux. Pour la distraire de ses sombres pensées, la nourrice l'incite en plaisantant à de nouvelles amours ; mais Octavie résiste fermement et persévère dans son chagrin.*

*Octavie*

Reine méprisée,  
épouse affligée du monarque romain,  
que faire, où suis-je, que penser ?  
O malheureuses femmes,  
si la nature et le ciel  
nous ont faites libres,  
le mariage nous rend esclaves.  
Et en concevant l'homme,  
O malheureuse femme  
nous donnons vie à notre tyran impitoyable,  
nous allaitons un bourreau cruel,  
qui nous égorge et nous saigne à blanc,  
et un destin indigne nous contraint  
à enfanter notre propre mort.  
Néron, barbare Néron,  
mari, ô Dieux, mari,  
condamné à jamais  
et maudit pour mes souffrances,  
où es-tu, hélas, où es-tu ?  
Dans les bras de Poppée,  
tu demeures heureux et content, tandis que  
le flot continu de mes larmes  
forme presque  
un déluge de miroirs où tu peux voir,  
au milieu de toutes tes délices, le martyr que j'endure.  
Destin, si tu es là-haut,  
Jupiter, écoute-moi,  
si pour punir Néron

## SCENE 5

*The scene changes to the city of Rome*

Ottavia, Nurse

*The Empress Ottavia tells her sorrows to her Nurse, condemning the faults of Nero, her husband. The Nurse jokes with her about taking new lovers to divert her from these dark thoughts;*

*Ottavia resists steadfastly and perseveres in her affections.*

*Ottavia*

A despised Empress,  
 unhappy wife of the Roman Emperor,  
 what shall I do, where am I, what shall I think?  
 O wretched is the lot of all women:  
 if nature and heaven  
 have made us free,  
 marriage casts us in chains.  
 If we conceive man,  
 O wretched is the lot of all women  
 we make him our own ruthless tyrant,  
 we give suck to the cruel murderer  
 who butchers us and bleeds us to death,  
 and are forced by disgraceful fortune  
 to shape our own deaths.  
 Nero, infamous Nero,  
 husband, o gods, husband,  
 condemned for evermore  
 accursed for my griefs,  
 where, alas, where are you?  
 In Poppea's arms  
 you lie happy and blissful, and meanwhile  
 the ceaseless flow of my tears  
 almost form  
 a river of mirrors in which you may see,  
 during your delights, all my torments.  
 Fate, if you are above,  
 Jove, hearken to me,  
 if to punish Nero

dramatique si vive et variée. Chaque scène et chaque situation s'organisent en fait selon sa propre ligne de développement qui coordonne en une limpide architecture formelle les différents styles de chant : du récitatif, qui change de couleur - avec une mobilité rien moins que sensationnelle- à une récitation sur un ton ému, aux vibrantes cadences du "concitato", jusqu'à la ligne la plus plastique de l'arioso ; l'aria proprement dite et les ensembles vocaux (les duos et les trios des familiers de Sénèque) souvent en forme de strophes, sur basse obstinée ou concertante. A la partie vocale est étroitement lié, s'opposant à elle seulement en quelques épisodes autonomes, l'élément instrumental (sommairement inscrit dans la partition, sans aucune indication organique), qui contribue à souligner la limpide articulation formelle.

Cette extraordinaire richesse de formes et de styles, démontre un changement fondamental dans la nouvelle approche de l'opéra par Monteverdi. Le récitatif n'est plus le langage commun à tous les personnages, dont ils se détachent en des circonstances spéciales : c'est plutôt un style parmi les styles, une des composantes d'un langage musical qui prend avec lui un nouveau goût pour la stylisation, pour la manipulation subtile des structures musicales. Mais cette tendance à un langage analytique et fragmenté, qui s'approche de la traditionnelle rhétorique pétrarquaisante dans laquelle s'enfoncent les racines de l'art de Monteverdi, est plutôt le signe de l'adhésion du musicien à la poétique baroque et, également, une confirmation de la nouvelle capacité d'articulation formelle et de la signification expressive de la musique.

Le couronnement est parvenu jusqu'à nous à travers deux manuscrits postérieurs à la mort

Fulmini tu non hai,  
D'impotenza t'accuso,  
D'ingiustizia t'incolpo;  
Ahi, trapasso tropp'oltre e me ne pento,  
Sopprimo e seppelisco  
In taciturne orrori il mio tormento.

*Nutrice*

Ottavia, Ottavia...

*Ottavia*

O cielo, o ciel, deh, l'ira tua s'estingua,  
Non provi i tuoi rigori il fallo mio,...

*Nutrice*

Ottavia, o tu dell'universe genti  
Unica imperatrice...

*Ottavia*

...Errò la superficie, il fondo è pio,  
Innocente fu il cor, peccò la lingua.

*Nutrice*

... odo, odi  
Di tua fida nutrice odi gli accenti.  
Se Neron perso ha l'ingegno,  
Di Poppea ne' godimenti,  
Scegli alcun, che di te degno  
D'abbracciarti si contenti.  
Se l'ingiuria a Neron tanto diletta,  
Abbi piacer tu ancor nel far vendetta.

E se pur aspro rimorso  
Dell'onor t'arrecò noia,  
Fa riflesso al mio discorso,  
Ch'ogni duol ti sarà gioia.

*Ottavia*

Così sozzi argomenti  
Non intesi oîù mai da te, nutrice !

*Nutrice*

Fa' riflesso al mio discorso,  
Ch'ogni duol ti sarà gioia

tu n'as pas la foudre,  
je t'accuse de faiblesse,  
et d'injustice ;  
hélas, je blasphème, et je m'en repens,  
j'étoufferai et ensevelirai  
ma peine en silence.

*Nourrice*

Octavie, Octavie...

*Octavie*

O ciel, ô ciel, hélas, apaise ta colère,  
ne punis pas trop sévèrement ma faute...

*Nourrice*

Octavie, seule impératrice  
de tous les peuples de l'univers...

*Octavie*

...l'apparence est pécheresse, mais le fond est pieux,  
mon cœur est innocent, seule ma langue a péché.

*Nourrice*

Ecoute, écoute,  
Ecoute ce que dit ta fidèle nourrice.  
Si Néron a perdu l'esprit  
et goûte les charmes de Poppée,  
choisis un homme digne de toi  
qui serait heureux de t'étreindre.  
Si Néron aime tant l'infidélité,  
fais tien le plaisir de te venger.

Et même si le remords amer  
trouble ton honneur,  
réfléchis à mes paroles,  
et ta douleur se changera en joie.

*Octavie*

Je n'avais jamais entendu de ta part  
des arguments aussi sots, nourrice !

*Nourrice*

Réfléchis à mes paroles,  
et ta douleur se changera en joie.

you have no thunderbolts,  
I accuse you of weakness  
and of injustice;  
ah, outrageous blasphemy, I repent it,  
I shall quell and bury  
in silent anguish all my torment.

*Nurse*

Ottavia, Ottavia...

*Ottavia*

O heaven, o heaven, extinguish your wrath,  
do not let your severity punish my sin...

*Nurse*

Ottavia, O you of all mankind  
the only Empress...

*Ottavia*

...Outwardly I erred, within I am pious,  
my heart was innocent, my tongue sinned.

*Nurse*

Listen, listen,  
To your faithful nurse, listen to my words:  
if Nero has sufficiently lost his reason  
to take his pleasure with Poppea,  
seek someone else, worthy of you, who  
would take his pleasure in your embraces.  
If Nero's faithlessness delights him so,  
take your pleasure in revenge.

And even if harsh remorse  
should trouble your honour,  
reflect on my words,  
that every woe may turn to joy.

*Ottavia*

Such filthy arguments  
I have never heard before from you, nurse !

*Nurse*

reflect on my words,  
that every woe may turn to joy.

de l'auteur (conservés respectivement à Venise et à Naples) : aucun des deux ne rapporte un texte totalement attribué à Monteverdi, mais consignent une série de modifications et d'adaptations liées à des représentations postérieures à la première, qui se sont déroulées en dehors de son contrôle. Il convient d'ajouter qu'à l'occasion de la première représentation, en 1643, il n'a pas été publié de livret, mais un simple scénario, qui offre une liste schématique de la succession des diverses scènes. En outre - comme de coutume, les deux partitions sauvées offrent - selon l'habitude de l'époque- une simple trace de l'accompagnement orchestral, qui doit être réalisé au cours de l'exécution de l'ouvrage. Cette situation explique la variété de solutions qui ont été proposées au cours des dernières décennies par les interprètes des deux opéras vénitiens attribués à Monteverdi (à la différence de l'Orfeo conservée en une partition suffisamment détaillée et en permettant une "grille d'interprétation plutôt unifiée). Il faut au moins indiquer qu'il s'est développé récemment à propos du couronnement un ample débat sur deux fronts : le premier sur le plan textuel, le second sur celui de la critique interprétative.

Sur le plan textuel, avec diverses nuances, (sans tenir compte des thèses qui vont réellement jusqu' à mettre en doute le fait que Monteverdi ait été de quelle que façon que ce soit l'auteur de l'opéra), on a cherché, sur la base de l'évidence stylistique et d'une série d'observations particulières (surtout visibles dans le manuscrit vénitien), à discerner la présence de mains étrangères. De cette façon on est arrivé à la conclusion que la partie d'Othon a été réécrite par un ou plusieurs compositeurs appartenant à la génération postérieure à celle de Monteverdi, qui auraient en outre modifié ou

L'infamia sta gli affronti in sopportarsi  
E consiste l'onor nel vendicarsi.  
Han poi questo vantaggio  
Delle regine gli amorosi errori,  
Se li sa l'idiota, non li crede,  
Se l'astuto li penetra, li tace,  
E 'l peccato taciuto e non creduto  
Sta segreto e sicuro in ogni parte,  
Com'un che parli in mezzo un sordo, e un muto.

*Ottavia*

No, mia cara nutrice:  
La donna assassinata dal marito  
Per adultere brame  
Resta ingannata sì, ma non infame!  
Per il contrario resta  
Lo sposo inonorato,  
Se il letto marital gli vien macchiato.

*Nutrice*

Figlia e signora mia, tu non intendi  
Della vendetta il principale arcano.  
L'offesa sopra il volto  
D'una sola guanciata  
Si vendica col ferro e con la morte.  
Chi ti punge nel senso,  
Pungilo nell'onore,  
Se bene, a dirti il vero,  
Né pur così sarai ben vendicata;  
Nel senso vivo te punge Nerone,  
E in lui sol pungerai l'opinione.  
Fa riflesso al mio discorso,  
Ch'ogni duol ti sarà gioia.

*Ottavia*

Se non ci fosse né l'onor né Dio,  
Sarei Nume a me stessa, e i falli miei  
Con la mia stessa man castigherei,  
E però lunge dagli errori intanto  
Divido il cor tra l'innocenza e 'l pianto.

C'est une infamie de supporter les affronts,  
mais un honneur de les venger.  
Il y a cet avantage  
aux amoureuses erreurs d'une reine,  
que l'idiote, s'il sait, ne le croit pas,  
Et si le rusé le devine, il garde le silence.  
Le péché tu et non cru  
reste secret et protégé,  
comme si l'on parlait à un sourd, à un muet.

*Octavie*

Non, ma chère nourrice,  
la femme assassinée  
par l'infidélité de son mari  
est trahie, mais pas déshonorée !  
Au contraire  
c'est le mari qui est déshonoré  
quand le lit conjugal est souillé.

*Nourrice*

Ma fille et ma maîtresse, tu n'as pas compris  
le principe mystérieux de la vengeance.  
L'offense  
d'un soufflet sur la joue  
se venge par le fer et la mort.  
Celui qui blesse tes sentiments,  
tu dois piétiner son honneur,  
bien que, en fait,  
cela ne suffira pas à ta vengeance ;  
Néron te blesse au plus profond,  
et tu ne fais du tort qu'à sa réputation.  
Réfléchis à mes paroles,  
et ta douleur se changera en joie.

*Octavie*

S'il n'existait ni honneur ni Dieux,  
je me ferais Déesse, et mes crimes,  
je les vengerais de ma propre main,  
mais loin de commettre ces fautes,  
mon cœur est partagé entre innocence et plaintes.

She who is base will bear affronts,  
but to avenge them is consistent with honour.  
There is this advantage  
in the amorous errors of queen,  
that the idiot, if he knows, does not believe it,  
and if the astute guess it, he is silent.  
The sin which is not spoken about or believed  
is secret and safe everywhere,  
like speaking among the deaf and dumb..

*Ottavia*

No, my dear nurse:  
the lady slain by her husband's  
lustful adultery  
remains betrayed but not dishonoured!  
On the contrary,  
it is the husband who is dishonoured  
if the marriage bed is defiled.

*Nurse*

Daughter and my Lady, you do not understand  
the mysterious principle of vengeance.  
The insult  
of a single slap on the cheek  
is avenged with steel and with death.  
He who outrages your feelings,  
strike at his honour,  
in fact, to speak truly,  
not even thus will you be properly avenged:  
Nero has struck you to the quick,  
but you only injure his reputation.  
Do, do reflect on my words,  
that every woe may turn to joy.

*Ottavia*

If there were neither honour nor gods,  
I should be a goddess myself and my crimes  
punish with my own hand;  
but, meanwhile, far from such crimes,  
my heart is divided between innocence and tears.

complété d'autres morceaux du Couronnement, parmi lesquels la totalité de la scène finale : parmi les responsables possibles de ces réaménagements (Sacconi, Benedetto Ferrari, Laurenzi et Cavalli) Alan Curtis a désigné dans l'auteur de la *Finta Pazza* (sur la base d'une analyse de la partition récemment retrouvée dans l'*Archivio Borromeo* de l'Isola Bella) l'auteur le plus probable. Que beaucoup soit encore à faire pour arriver à des résultats fiables en ce domaine extrêmement problématique des attributions sur la base stylistique est confirmé par le fait qu'analysant la structure du plan tonal du Couronnement, Curtis retire la paternité de quelques parties à Monteverdi alors qu'un autre spécialiste, Eric Chafe (dans un très sérieux ouvrage consacré au langage tonal monteverdien) utilise les mêmes arguments pour confirmer la responsabilité de l'auteur à imaginer le plan d'ensemble de l'opéra. Il est nécessaire de dire qu'une interrogation légitime (dans quelle mesure les deux manuscrits rescapés de l'opéra reflètent le texte original monteverdien ?) s'est transformée progressivement en présomption arbitraire d'une inauthenticité d'ensemble du travail finissant par conduire au titre un peu sensationnel de l'essai de Curtis : "Qui a écrit le Couronnement de Poppée ?". En réalité une série d'esquisses (mais non des moindres) surgissant l'une après l'autre très récemment a permis d'enlever à ce jour tout doute sur la réelle attribution du Couronnement à Monteverdi.

Si les recherches sur le texte de l'opéra nous ont fait parvenir à une situation problématique, très proche de l'impasse, quelque chose de singulier est survenu également, du fait de Iain Fenlon et Peter N. Miller (*The Song of the Soul. Understanding Poppea, London, 1992*).

La thèse de Fenlon et de Miller est -très

## SCENA SESTA

Seneca, Ottavia, Valletto

*Seneca consola Ottavia ad esser costante. Valletto paggio d'Ottavia per trattamento dell'imperatrice burla Seneca al quale Ottavia si raccomanda, e va a porger preghiere al tempio.*

*Seneca*

Ecco la sconsolata  
 Donna assunta all'impero  
 Per patir il servaggio: o gloriosa  
 Del mondo imperatrice,  
 Sovra i titoli eccelsi  
 Degl'insigni avi tuoi conspicua e grande,  
 La vanità del pianto  
 Degl'occhi imperiali è ufficio indegno.  
 Ringrazia la Fortuna,  
 Che con i colpi suoi  
 T'accresce gl'ornamenti.  
 La cote non percossa  
 Non può mandar favilla;  
 Tu dal destin colpita  
 Produci a te medesima alti splendori  
 Di vigor, di fermezza,  
 Glorie maggiori assai che la bellezza.  
 La vaghezza del volto e i lineamenti,  
 Che in apparenza illustre  
 Risplendon coloriti e delicati,  
 Da pochi ladri di ci son rubati.  
 Ma la virtù costante,  
 Usa a bravar le stelle, il fato e il caso,  
 Giammai non vede occaso.

*Ottavia*

Tu mi vai promettendo  
 Balsamo dal veleno,  
 E glorie da' tormenti;  
 Scusami, questi son, Seneca mio,  
 Vanità speciose,  
 Studiati artifizii,  
 Inutili rimedi a gl'infelici.

## SCENE 6

Sénèque, Octavie, Valletto

*Sénèque console Octavie et l'encourage à rester fidèle. Valletto, le page de l'imperatrice, pour la distraire, se moque de Sénèque à qui elle se confie, puis elle va prier au temple.*

*Sénèque*

Voici la dame inconsolable,  
 élevée au rang d'impératrice  
 pour souffrir comme esclave ; ô glorieuse  
 impératrice du monde,  
 parmi la grande lignée de  
 tes illustres ancêtres, remarquable et éminente,  
 la vanité des pleurs  
 est indigne de tes yeux impériaux.  
 Remercie la Fortune  
 qui, en te portant des coups,  
 renforce encore tes atouts.  
 Si l'on ne frappe pas le silex,  
 il ne peut donner d'étincelle ;  
 toi, grâce aux coups du sort  
 tu produiras toi-même les splendeurs éclatantes  
 de la force, de la fermeté,  
 des gloires plus grandes encore que la beauté.  
 Le charme d'un visage, d'une silhouette,  
 dont l'apparence est brillante,  
 rayonnant par son teint et sa délicatesse,  
 nous est ravi par temps voleur.  
 Mais la ferme vertu  
 qui défie les étoiles, le destin et le hasard  
 ne faiblira jamais.

*Octavie*

Tu viens m'offrir  
 un remède de poison,  
 et une gloire de souffrances ;  
 excuse-moi, mais ce ne sont, mon cher Sénèque,  
 que vanité spécieuse,  
 que ruses tortueuses,  
 remèdes impuissants contre le malheur.

## SCENE 6

Seneca, Ottavia, Valletto

*Seneca consoles Ottavia and tells her to be steadfast. Valletto, Ottavia's page, to amuse the Empress, makes fun of Seneca to whom Ottavia pays her respects and leaves to pray in the temple.*

*Seneca*

See the disconsolate  
 Lady, raised to Empress,  
 the slave to woe: O glorious  
 Empress of the world,  
 from out the exalted ranks  
 of your illustrious forebears, renowned and great,  
 the indulgence of tears  
 is unworthy of your imperial eyes.  
 Thank Fortune  
 who with her blows has  
 rendered yet more glorious your charms.  
 Unless the flint be struck  
 it cannot emit a spark:  
 you, struck by fate, shall produce  
 by your own hand the exalted splendours  
 of strength, of fortitude,  
 greater glories than beauty.  
 The beauty of a face and of a form  
 that in appearance shine,  
 radiantly hued and delicate,  
 by a few thieving days are stolen away.  
 But constant virtue  
 employed to defy the stars, fate and chance,  
 will never falter.

*Ottavia*

You come to me proffering  
 balm from poison,  
 and glory from pain;  
 forgive me, but these are, dear Seneca,  
 specious and vain,  
 sophistic artifices,  
 useless remedies against unhappiness.

schématiquement- la suivante : le sens du Couronnement doit être recherché au-delà des apparences immédiates du livret : derrière la métaphore et l'allégorie (qui prend ici son sens littéral), se cache un "soprasenso" caché, contenant la véritable essence de l'ouvrage. La clé pour comprendre la signification profonde du Couronnement se trouverait ainsi dans la vision philosophique des *Incogniti*. Dans la représentation de la cour néronienne et de l'événement amoureux qui unit l'empereur à la fatale Poppée, réside un juste reflet de l'historiographie à tendance "tacitienne" permettant de dénoncer les composantes de dissimulation, violence, abus et avidité qui guide l'art de gouverner (en particulier, tel qu'il est pratiqué dans le gouvernement monarchique et tyrannique). Mais le drame met également en garde "philosophiquement" contre les dangers de la beauté et de l'attrance physique, montrant qu'au-delà des apparences trompeuses, la vraie beauté, est celle, spirituelle, de l'âme. la partie essentielle du Couronnement ne se trouverait donc pas dans le couple des protagonistes apparents, Néron et Poppée, mais plutôt dans la constellation Drusilla et Sénèque (auxquels en arrière-plan se joint Othon), parfaits exemples de la vertu neostoïcienne de la "constantia". Observée d'un point de vue correct le Couronnement -qui, en apparence, décline dès le prologue la victoire de la Chance sur la Vertu et de l'Amour sur la Chance, représente donc le triomphe du hasard, de la violence et de la vitalité amoral sur chaque autre valeur éthique et politique- c'est la célébration des valeurs de la philosophie neostoïcienne et en particulier, précisément, de la "constantia". Le triomphe de Poppée -à la fin de l'opéra- est en somme éphémère, dans la mesure où tous les

*Valletto*

Madama, con tua pace,  
Io vo' sfogar la stizza che mi move  
Il filosofo astuto, il gabbagiove.  
M'accende pure a sdegno  
Questo miniator di bei concetti.  
Non posso star al segno,  
Mentre egli incanta altrui con aurei detti.  
Queste del suo cervel mere invenzioni,  
Le vende per misteri, e son canzoni!  
Madama,  
S'ei sternuta o sbadiglia,  
Presume d'insegnar cose morali,  
E tanto l'assottiglia,  
Che moverebbe il riso a' miei stivali.  
Scaltra filosofia dov'ella regna,  
Sempre al contrario fa di quel ch'insegna.  
Fonda sempre il pedante  
Su l'ignoranza d'altri il suo guadagno,  
E accorto argomentante  
Non ha Giove per Dio, ma per compagno.  
E le regole sue di modo intrica,  
Ch'al fin neanch'egli sa ciò ch'ei si dica.

*Ottavia*

Neron tenta il ripudio  
Della persona mia  
Per isposar Poppea. Si divertisca,  
Se divertir si può si indegno esempio.  
Tu per me prega il popol e 'l senato,  
Ch'io mi riduco a porger voti al tempio.

*Valletto*

Se tu non dai soccorso  
Alla nostra regina, in fede mia,  
Che vo' accenderti il foco  
E ne la barba e ne la libreria.

*Valletto*

Ma Dame, avec ta permission,  
je laisserai éclater la colère qui me gagne  
devant ce philosophe astucieux, ce faux Jupiter.  
Il me rend bouillant de rage,  
ce misérable colporteur de maximes.  
Je ne peux rester tranquille  
pendant qu'il charme autrui par des paroles précieuses.  
Les pures inventions de son cerveau,  
il en fait des mystères, et ce sont des chansons !  
Ma Dame,  
s'il éternue ou bâille,  
il prétend donner des leçons de morale,  
et il le fait si subtilement  
qu'il ferait rire mes bottes  
Cette courte philosophie, quelles que soient ses règles  
conduit toujours à l'opposé de ce qu'elle prêche.  
Le pédant tire toujours profit  
de l'ignorance des autres,  
et à cours d'argument  
n'a pas Jupiter pour Dieu, mais pour compagnant,  
et fait ses règles si compliquées  
Qu'à la fin, il ne sait plus ce qu'il dit.

*Octavie*

Néron veut  
me répudier  
pour épouser Poppée.  
Qu'il s'amuse comme il peut à de telles indignités.  
Plaide ma cause auprès du peuple et du sénat,  
je vais au temple pour prier.

*Valletto*

Si tu ne viens pas en aide  
à notre reine, je te le promets,  
je mettrai le feu  
à ta barbe et à ta bibliothèque !

*Valletto*

My Lady, by your leave,  
I must vent the anger that  
this crafty philosopher, this false Jove provokes.  
He makes me burn with rage!  
This paltry peddler of wise saws!  
I cannot stand aside  
while he beguiles others with his golden words.  
These are mere inventions of his brain,  
sold as mysteries, but are utter nonsense!  
My Lady,  
if he but sneezes or yawns  
he claims to be teaching something moral  
and makes it so subtle  
that it would move my boots to laughter!  
This smart philosophy, whatever it rules,  
always becomes the opposite of what it teaches.  
The pedant always finds profit  
from the ignorance of others,  
and the wary sophist  
does not have Jove as God but as partner,  
and makes his rules so elaborately,  
that finally not even he knows what he is saying !

*Ottavia*

Nero intends divorce  
from my person  
to marry Poppea. So let it be his pleasure  
to amuse himself with so ignoble a deed.  
Plead you for me before the people and the senate,  
while I go to present offerings at the temple.

*Valletto*

If you do not render assistance  
to our Queen, by my faith,  
I shall kindle a fire  
in your beard and in your library!

spectateurs connaissent la réalité historique. Et la fin tragique qui attend le couple des deux amants diaboliques n'échappe à personne (une thèse déjà avancée, dans un autre contexte, par Pirrotta). Cette interprétation est indubitablement fascinante, il ne pourrait en être autrement de par sa nature excentrique par rapport aux interprétations habituelles de l'opéra. Elle a sans aucun doute le mérite d'indiquer une perspective correcte pour comprendre deux personnages comme Drusilla et Othon protagonistes d'une action secondaire qui ressemble fort à un sous-complot; quant à Sénèque -au moins sur le plan du livret - les choses me semblent plus problématiques et ambiguës. Toutefois il serait permis d'exprimer quelques doutes sur la possibilité d'épuiser la signification complète du Couronnement de Poppée en s'en tenant aux seules indications des auteurs. Personnellement, je suis d'accord avec Susan Mc Clary lorsqu'elle affirme qu'elle ne serait pas tentée plus que cela d'assister à "cette" *Incoronazione* et qu'elle doute fort que les *Incogniti* l'approuveraient telle quelle.

Au delà de ces problèmes de textes et de l'inépuisable richesse prospective qu'ils renferment, le chef-d'oeuvre de Monteverdi domine majestueusement, comme isolé, toute l'histoire de l'opéra, de son extraordinaire grandeur. Il représente la plus insigne dramaturgie musicale de tous les temps et, en même temps, l'expression éclatante et inquiétante de la civilisation vénitienne baroque.

*Francesco Degrada*

## SCENA SETTIMA

Seneca

*Seneca fa considerazione sopra le grandezze transitorie del mondo.*

**Seneca**

Le porpore regali e imperatrici,  
D'acute spine e triboli conteste  
Sotto forma di veste,  
Sono il martirio a' precenci infelici;  
Le corone eminenti  
Servono solo a indiademar tormenti.  
Delle regie grandezze  
Si veggono le pompe e gli splendori,  
Ma stan sempre invisibili i dolori.

## SCENA OTTAVA

Pallade, Seneca

*Pallade in aria predice la morte a Seneca, promettendogli che, se doverà certo morire, glielo farà di novo intender per bocca di Mercurio, e ciò per esser come uomo virtuoso suo caro e diletto; venendo ringraziata sommamente da Seneca.*

**Pallade**

Seneca, io veggio in cielo infausti rai  
Che minacciano te d'alte ruine;  
S'oggi verrà della tua vita il fine,  
Pria da Mercurio avvisi certi avrai.

**Seneca**

Venga la morte pur ; costante e forte,  
Vincerò gli accidenti e le paure;  
Dopo il girar delle giornate oscure  
È di giorno infinito alba la morte.

## SCENE 7

Sénèque

*Sénèque médite sur la grandeur éphémère du monde.*

**Sénèque**

Le pourpre des rois et des empereurs  
est tissé d'épines acérées et d'épreuves,  
sous forme de vêtements  
ils sont les tourments des malheureux princes ;  
leurs couronnes splendides  
ne font que parer leurs souffrances.  
La grandeur des rois  
n'est faste et splendeur qu'en apparence,  
mais la douleur demeure toujours cachée.

## SCENE 8

Pallas, Sénèque

*Pallas annonce la mort de Sénèque et lui promet que, quand son heure sera arrivée, elle l'en avertira par Mercure car, étant un homme de vertu, il lui est très cher ;  
Sénèque l'en remercie chaleureusement.*

**Pallas**

Sénèque, je vois dans le ciel de mauvais augures  
qui te menacent de destruction ;  
si je vois aujourd'hui la fin de ta vie,  
Mercure te mettra plus sûrement en garde.

**Sénèque**

Que vienne la mort ; ferme et fort,  
je vaincrai le malheur et la peur ;  
après ces journées de ténèbres,  
la mort est l'aube d'un jour infini.

9

## SCENE 7

Seneca

*Seneca considers the transitory grandeur of the world.*

*Seneca*

The royal and imperial purple  
of sharp thorns and tribulations is composed;  
beneath their raiment  
are the torments of unhappy princes:  
their splendid crowns  
only serve to adorn their sufferings.  
The greatness of royalty  
is but borrowed pomp and splendour,  
but the pain remains always invisible.

10

## SCENE 8

Pallas Athena, Seneca

*From the heavens Pallas Athena foretells the death of Seneca, promising him that when the time comes for him to die she will inform him through the mouth of Mercury. This she will do because he is a man of virtue and very dear to her. She is fervently thanked by Seneca.*

*Pallas*

Seneca, I see ill-omened auguries in heaven  
that threaten you with total destruction;  
if today I should see your life's end,  
you shall have more certain warning from Mercury.

*Seneca*

So let death come; constant and strong  
I shall withstand misfortune and fear ;  
after the passing of days of darkness,  
death is an infinitely dawning day.



*Ce que l'histoire nous en dit*  
**Néron - Poppée - Octavie**  
**Sénèque - Othon**  
**Lucain**

## SCENA NONA

Nerone, Seneca

*Nerone con Seneca discorre, dicendo voler adempire alle sue voglie.*

*Seneca moralmente e politicamente gli risponde  
dissuadendolo, Nerone si sdegna,  
e lo scaccia dalla sua presenza.*

*Nerone*

Son risoluto insomma,  
O Seneca, o maestro,  
Di rimover Ottavia  
Dal posto di consorte,  
E di sposar Poppea.

*Seneca*

Signor, nel fondo alla maggior dolcezza  
Spesso giace nascosto il pentimento.  
Consigliar scellerato è 'l sentimento,  
Ch'odia le leggi e la ragion disprezza.

*Nerone*

La legge è per chi serve, e se vogl'io,  
Posso abolir l'antica e indur le nove;  
È partito l'imperio, è il ciel di Giove,  
Ma del mondo terren lo scettro è mio.

*Seneca*

Sregolato voler non è volere,  
Ma (dirò con tua pace) egli è furore.

*Nerone*

La ragione è misura rigorosa  
Per chi ubbidisce e non per chi comanda.

*Seneca*

Anzi l'irragionevole comando  
Distrugge l'obbedienza.

*Nerone*

Lascia i discorsi, io voglio a modo mio.

## SCENE 9

Néron, Sénèque

*Néron discute avec Sénèque et lui dit qu'il veut agir selon son bon plaisir. Sénèque s'efforce de l'en dissuader en faisant appel à son sens moral et politique, mais Néron, dans un accès de colère, le chasse hors de sa vue.*

*Néron*

En somme, je suis décidé,  
ô Sénèque, ô mon maître,  
à démettre Octavie  
de son rang d'épouse  
et à épouser Poppée.

*Sénèque*

Seigneur, au fond du plus grand plaisir  
se cache souvent le regret.  
Le cœur est un mauvais conseiller  
qui déteste la loi et méprise la raison.

*Néron*

La loi est pour ceux qui servent et, si je le veux,  
je peux abolir l'ancienne et en établir de nouvelles ;  
l'empire est partagé : Jupiter règne au ciel,  
mais en ce bas monde je suis seul maître.

*Sénèque*

La volonté sans lois n'est pas de la volonté,  
mais (si tu me permets cette expression) de la fureur.

*Néron*

La raison est une mesure rigoureuse  
Pour ceux qui obéissent, pas pour ceux qui commandent.

*Sénèque*

Au contraire, car une règle déraisonnable  
détruit l'obéissance.

*Néron*

Inutile de me faire la morale, je n'en ferai qu'à ma tête.

## SCENE 9

Nero, Seneca

*Nero talks with Seneca saying that he will follow his own wishes.*

*Seneca dissuades him by appealing to moral and political reason. Nero is enraged and dismisses him from his presence.*

**Nero**

I am resolved at last,  
o Seneca, my master,  
to remove Ottavia  
from the position of consort  
and to marry Poppea.

**Seneca**

My Lord, at the bottom of the greatest pleasure  
repentance often lies concealed.  
Emotion is an evil counsellor  
that abhors laws and disdains reason.

**Nero**

The law is for those who serve, and if I wish  
I can abolish the old and make new ones.  
The Empire is divided, Jove holds sway in heaven,  
but of this earthly world the sceptre is mine.

**Seneca**

Intemperate will is no will,  
but (permit me to say) it is madness.

**Nero**

Reason is a strict measure  
for those who obey, not for those who command.

**Seneca**

On the contrary, unreasoned rule  
destroys obedience.

**Nero**

Stop the lectures, I want it my way.

PRIAM FVT HEVREUX DE VOIR EN MESME TEMPS  
LA RVINE DE SON PAYS ET DE SON ROYAVME.

NERON. VI

**Néron**

Né en 37 après J.C., le fils d'Agrippine n'était pas d'abord destiné au trône. Le chemin du pouvoir s'ouvre devant lui lorsque sa mère épouse Claude : il a douze ans. Adopté par l'empereur en

*Seneca*

Non irritar il popolo e l' senato.

*Nerone*

Del senato e del popolo non curo.

*Seneca*

Cura almeno te stesso e la tua fama.

*Nerone*

Trarrò la lingua a chi vorrà biasmarmi.

*Seneca*

Più muti che farai, più parleranno.

*Nerone*

Ottavia è in frigidità ed infeconda.

*Seneca*

Chi ragione non ha cerca pretesti.

*Nerone*

A chi può ciò che vuol, ragion non manca.

*Seneca*

Manca la sicurezza all'opre ingiuste.

*Nerone*

Sarà sempre più giusto il più potente.

*Seneca*

Ma chi non sa regnar sempre può meno.

*Nerone*

La forza è legge in pace ...

*Seneca*

La forza accende gl'odi...

*Nerone*

... e spada in guerra,

*Seneca*

... e turba il sangue,...

*Sénèque*

Ne provoque pas le peuple et le sénat.

*Néron*

Je ne me préoccupe ni du peuple ni du sénat.

*Sénèque*

Préoccupe-toi au moins de toi et de ta réputation.

*Néron*

J'arracherai la langue à qui me critiquera.

*Sénèque*

Plus tu voudras les faire taire, plus ils parleront.

*Néron*

Octavie est froide et stérile.

*Sénèque*

Qui n'a pas de raisons d'agir cherche des prétextes.

*Néron*

A qui peut faire ce qu'il veut, les raisons ne manquent pas.

*Sénèque*

Les actes injustes sont peu sûrs.

*Néron*

La raison du plus fort est toujours la meilleure.

*Sénèque*

Mais qui ne sait pas régner perd peu à peu son pouvoir.

*Néron*

Force fait loi en temps de paix...

*Sénèque*

La force attise la haine...

*Néron*

... sert d'épée en temps de guerre,

*Sénèque*

... et échauffe les sangs.

*Seneca*

Do not provoke the people and the senate.

*Nero*

For the senate and the people I care not.

*Seneca*

Care at least for yourself and for your reputation.

*Nero*

I shall pull out the tongue of anyone who censures me.

*Seneca*

The more tongues you cut out, the more they will talk.

*Nero*

Ottavia is frigid and barren.

*Seneca*

Who has no reason seeks excuses.

*Nero*

He who can get what he wants lacks not reason.

*Seneca*

There is no safety in unjust deeds.

*Nero*

The most just will always be the one who is most powerful.

*Seneca*

But he who knows not how to rule will always grow weaker.

*Nero*

Strength and law in peace ...

*Seneca*

Force enkindles hatred ...

*Nero*

... and the sword in war...

*Seneca*

... and stirs up the blood.

50, il épouse, en 53, sa soeur par adoption : Octavie. La mort de Claude, en 54, est suivie de son avènement. Les premières années de son règne sont marquées par l'influence d'Agrippine et de Sénèque. Britannicus, fils de Claude et concurrent, peut-être dangereux, est assassiné dès 55. Agrippine, en 59. Néron modifie sa stratégie politique, durcit sa conduite à l'égard de l'aristocratie sénatoriale, promeut des sénateurs d'origine relativement modeste, tente d'helléniser les moeurs romaines. D'une nature exubérante et dissipée, l'empereur n'est peut-être pas ce monstre inhumain, cette bête diabolique, cet Antéchrist que, suivant l'imagerie médiévale, nous voyons encore en lui. Mégalomane irréaliste, il rêve d'empire universel et se souvient d'avoir été marqué, à sa naissance, d'un signe divin : les rayons du soleil ont frappé son berceau avant d'atteindre la terre. Nouvel Apollon, musicien, acteur, il veut triompher par les arts. Élégant, non-conformiste, il compose de nombreux poèmes : lyriques, érotiques, satiriques, dramatiques. Passionné de l'orient, il se fait initier à de nombreux mystères. Poppée, qui partageait ces curiosités, lui inspire une folle passion "Il la chérit par-dessus tout" (Suétone) et en fera l'objet d'un culte.

Busenello s'est gardé de noircir le portrait de Néron. Les deux soldats nous disent les faiblesses de sa politique militaire, l'irresponsabilité de ses largesses. Octavie, son infidélité. Sénèque, son égocentrisme. Mais le livret -et la musique de Monteverdi- nous disent aussi son talent, sa folie de rhétorique amoureuse, ses peurs paniques, son goût de l'effet théâtral, ses générosités impulsives.

*Nerone*

E bisogno non ha della ragione.

*Seneca*

La ragione regge gl'uomini e gli Dei.

*Nerone*

Tu mi sforzi allo sdegno ; al tuo dispetto,  
E del popol in onta, e del senato,  
E d'Ottavia, e del cielo, e dell'abisso,  
Siansi giuste od ingiuste le mie voglie,  
Oggi, oggi Poppea sarà mia moglie!

*Seneca*

Siano innocenti i regi  
O s'aggravino sol di colpe illustri;  
S'innocenza si perde,  
Perdasi sol per acquistar i regni,  
Ché il peccato commesso  
Per aggrandir l'impero  
Si assolve da se stesso;  
Ma ch'una femminella abbia possanza  
Di condurti agli errori,  
Non è colpa da rege o semideo:  
È un misfatto plebeo.

*Nerone*

Levami dinnanzi,  
Maestro impertinente,  
Filosofo insolente!

*Seneca*

Il partito peggior sempre sovrasta  
Quando la forza alla ragion contrasta.

*Néron*

Et il n'est nul besoin de raison.

*Sénèque*

La raison dirige hommes et Dieux.

*Néron*

Tu me pousse à la colère ; malgré toi,  
et malgré le peuple et le sénat,  
et Octavie, et le ciel, et l'abîme,  
que mes désirs soient justes ou injustes,  
aujourd'hui, aujourd'hui Poppée sera ma femme !

*Sénèque*

Les Rois devraient être innocents  
où ne se chargeaient que de nobles fautes.  
Si l'innocence doit disparaître,  
ce n'est que pour gager du pouvoir.  
Car le péché commis  
en faveur de l'extension de l'empire  
est pardonné de par sa nature  
Mais qu'une faible ait le pouvoir  
de conduire aux erreurs  
n'est pas un péché de roi ou de demi-dieu  
mais un bêtise plébéienne.

*Néron*

Dehors immédiatement,  
maître impertinent  
philosophe insolent !

*Sénèque*

Le pire parti prévaut toujours  
quand la force domine contre la raison

*Nero*

And there is no need for reason.

*Seneca*

Reason rules both men and the gods.

*Nero*

You make me angry; in despite of you,  
and of the people, and the senate,  
and of Ottavia, and of heaven and the abyss,  
by my wishes, just or unjust,  
today, today Poppea will be my wife!

*Seneca*

Kings should be innocent,  
or burden themselves only with noble faults.  
If innocence must be lost,  
then only to gain power.  
For the sin committed  
to extend the empire  
is absolved by its own nature.  
But that a weak women should have power  
to lead to errors  
is not a sin for a king or demigod,  
but a common misdeed.

*Néro*

Away at once,  
impertinent master,  
insolent philosopher

*Seneca*

The worse side always prevails  
when force is pitted against reason.



## SCENA DECIMA

Poppea, Nerone, Ottone in disparte

*Poppea con Nerone discorrono de' contenti passati, restando Nerone preda delle bellezze di Poppea, promettendole volerla crear imperatrice, e da Poppea venendo messo in disgrazia di lui Seneca, Nerone adirato gli decreta la morte (Poppea fa voto ad Amore per l'esaltazione delle sue grandezze), e da Ottone, che se ne sta in disparte, vien inteso ed osservato il tutto.*

**Poppea**

Come dolci, signor, come soavi  
Riuscirono a te la notte andata  
Di questa bocca aurei i baci?

**Nerone**

Più cari i più mordaci.

**Poppea**

Di questo seno aurei i pomi?

**Nerone**

Mertan le mamme tue più dolci nomi.

**Poppea**

Di queste braccia mie i dolci amplessi?

**Nerone**

Idolo mio, deh in braccio ancor t'avessi!  
Poppea, respiro appena;  
Miro le labbra tue,  
E mirando recupero con gl'occhi  
Quello spirto infiammato  
Che nel baciarti, o cara, in te diffusi.  
Non è, non è più in cielo il mio destino,  
Ma sta dei labbri tuoi nel bel rubino.

**Poppea**

Signor, le tue parole son sì dolci,  
Ch'io nell'anima mia

## SCENE 10

Poppée, Néron, Othon à part

*Poppée et Néron parlent de leur bonheur ; Néron, sous le charme de la beauté de Poppée, promet de la faire impératrice. Celle-ci critique Sénèque, et Néron, sous le coup de la colère, le condamne à mort (Poppée rend hommage à Amour pour avoir exalté sa grandeur) ; Othon, à l'abri des regards, observe et écoute tout.*

**Poppée**

Étaient-ils doux, seigneur, étaient-ils agréables,  
durant la nuit passée,  
les baisers de ma bouche ?

**Néron**

Les plus délicieux étaient les plus ardents.

**Poppée**

Et les pommes de mes seins ?

**Néron**

Ils méritent un nom plus doux.

**Poppée**

Et les douces étreintes de mes bras?

**Néron**

Mon adorée, étais-je encore dans tes bras !  
Poppée, je respire à peine ;  
je regarde tes lèvres  
et leur vision ranime en moi  
le souvenir du feu  
que mes baisers ont enflammé en toi.  
Mon destin n'est plus écrit dans le ciel,  
mais dans le beau rubis de tes lèvres.

**Poppée**

Seigneur, tes paroles sont si douces  
que dans mon âme

## SCENE 10

Poppea, Nero, Ottone unseen

*Poppea and Nero talk of their happiness.*

*Nero, prey to Poppea's beauties, promises to make her Empress. Poppea slanders Seneca.*

*Nero decrees his death.*

*(Poppea pays homage to Love for her exaltation to greatness).*

*All of this is heard and seen by Ottone aside.*

*Poppea*

How sweet, my Lord, how pleasing  
to you through this passing night  
were the kisses of my mouth?

*Nero*

The most delightful were the fiercest.

*Poppea*

And the golden apples of my bosom?

*Nero*

Your breasts deserve a sweeter name.

*Poppea*

And the sweet embraces of my arms?

*Nero*

My love, if only I were in your arms again!

Poppea, I hardly breathe:

I gaze upon your lips  
and in gazing am enveloped  
by the memory of love's flame  
that my own kisses kindled in your heart.  
No longer in heaven is my destiny,  
but here in the fair ruby of your lips.

*Poppea*

My Lord, your words are so sweet  
that I, in my soul,

## Poppée

Fille d'un sénateur, Poppée, à peine l'aînée de Néron, a d'abord épousé un ancien préfet du prétoire, que l'empereur fera supprimer en 66. Puis, ayant divorcé, elle convole en secondes noces avec Salvius Otho, un des favoris du prince. Elle est alors admise à la cour. Remarquée par Néron, elle devient sa maîtresse en 58. Elle attend le mariage jusqu'en 62. Devenue Augusta, elle ne joue qu'un rôle politique mineur mais brille par son intelligence et sa beauté. En janvier 63, elle met au monde une fille, qui meurt au bout de quatre mois. Victime d'un accident -peut-être d'une colère de Néron- elle meurt dès 64. Le prince reste fidèle à sa mémoire et organise son apothéose. Un an plus tard, il décide de se remarier : la nouvelle épouse est une veuve, la belle Statilia Messalina, avec laquelle il a déjà eu une liaison du vivant de Poppée.

Busenello, en nous peignant Poppée, ne lui retire rien de son mystère. Ambitieuse certes, elle est aussi une amoureuse à qui la passion inspire des paroles exaltées, exquis, comme en une joute poétique où elle se révélerait la digne rivale - le miroir flatteur - de Néron. Ce n'est pas elle, c'est Arnalta, sa nourrice, qui songe déjà à faire commerce du pouvoir. Elle, nouvelle Daphné, reçoit, confuse, ardente, émerveillée, éblouie, la visite du Jupiter terrestre.

Le ridico a me stessa,  
E l'interno ridirle  
Necessita al deliquo il cor amante.  
Come parole l' odo,  
Come baci io le godo ;  
Son de' tuoi cari detti  
I sensi sì soavi e sì vivaci,  
Che, non contenti di blandir l'udito,  
Mi passano al stampar sul cor i baci.

#### *Nerone*

Quell'eccelso diadema ond'io sovrasto  
Degl'uomini e de' regni alle fortune  
Teco divider voglio,  
E allor sarò felice,  
Quando il titolo avrai d'imperatrice;  
Ma che dico, o Poppea!  
Troppo picciola è Roma ai merti tuoi,  
Troppo angusta è l'Italia alle tue lodi,  
E al tuo bel viso è basso paragone  
L'esser detta consorte di Nerone;  
Ed han questo svantaggio i tuoi begl'occhi,  
Che, trascendendo i naturali esempi,  
E per modestia non tentando i cieli,  
Non ricevon tributo d'altro onore  
Che di solo silenzio e di stupore.

#### *Poppea*

A speranze sublimi il cor innalzo  
Perché tu lo comandi,  
E la modestia mia riceve vita;  
Ma troppo s'attraversa ed impedisce  
Di sì regie promesse il fin sovrano.  
Seneca, il tuo maestro,  
Quello stoico sagace,  
Quel filosofo astuto,  
Che sempre tenta persuader altrui  
Che il tuo scettro dipenda sol da lui...

#### *Nerone*

Quel decrepito pazzo...

#### *Poppea*

Quel, quel!

je me les répète,  
je les répète tant  
que cela fait fondre mon cœur amoureux.  
Je les entends comme des paroles,  
je les goûte comme des baisers ;  
le son de tes paroles chéries  
est si doux et passionnant  
que, non content de charmer mes oreilles,  
il grave tes baisers dans mon cœur.

#### *Néron*

Cette magnifique couronne par laquelle je régis  
le destin des hommes et des nations,  
je veux la partager avec toi,  
et alors seulement je serai heureux  
quand tu porteras le titre d'impératrice ;  
mais que dis-je, ô Poppée !  
Rome est trop petite pour tes mérites,  
l'Italie trop misérable pour chanter tes louanges,  
et ce n'est pas honorer ta beauté  
que de t'appeler la femme de Néron ;  
et tes beaux yeux ont ce désavantage  
que, surpassant la nature tout entière,  
et par modestie ne cherchant pas à atteindre les cieux,  
ils ne peuvent recevoir d'autre tribut  
que le silence et l'émerveillement.

#### *Poppée*

Mon cœur atteint cette espérance sublime  
parce que tu lui commandes,  
et ma modestie revient à la vie ;  
mais trop de choses font obstacle et empêchent  
l'accomplissement des promesses royales.  
Sénèque, ton maître,  
ce stoïcien sagace,  
ce philosophe astucieux,  
qui toujours tente de persuader les autres  
que ta royauté ne dépend que de lui...

#### *Néron*

Ce fou décrépité...

#### *Poppée*

Lui, lui !

repeat them to myself  
so often that saying them  
my loving heart needs must melt.  
I hear them as words,  
I enjoy them as kisses;  
for the sound of your beloved words  
is so sweet and so exciting  
that, not contented to beguile my hearing,  
they enter me to imprint your kisses on my heart.

*Nero*

This exalted crown by which I rule  
the fortunes of men and nations,  
with you I wish to share,  
and then I shall be happy,  
when you have the title of Empress:  
but what am I saying, Poppea?  
Rome is too little for your merits,  
Italy too mean to sing your praises,  
and beside your fair face it is a base comparison  
to be called Nero's consort;  
it falls below your lovely eyes,  
that, outshining all of nature,  
yet modestly not striving for the heavens,  
can receive the tribute of nothing  
less than silence and wonder.

*Poppea*

To such sublime hopes my heart rises  
since you command it,  
and my modesty receives new life;  
but too much lies athwart and impedes  
such royal promises fulfilment.  
Seneca, your mentor,  
that wise stoic,  
that astute philosopher,  
who is ever trying to persuade others,  
that your sceptre depends wholly on him...

*Nero*

That doddering madman...

*Poppea*

He, he!

## *Octavie*

Née en 40, Octavie est fille de Claude et de Messaline. Elle a douze ans lorsqu'elle épouse Néron, qui en a seize. Ce mariage de raison, voulu par Agrippine, inscrit Néron dans la descendance d'Auguste, prépare son adoption par Claude, lui fait une légitimité. En 58, après diverses liaisons, Néron s'éprend de Poppée. Agrippine s'oppose vigoureusement à la répudiation d'Octavie. Néron ne se décide à divorcer qu'en 62, trois ans après le meurtre de sa mère. Pour justifier cette séparation, l'empereur invoque d'abord la stérilité de son mariage. Puis il organise un procès, où un faux témoin prétend avoir été l'amant d'Octavie. Bannie, la fille de Claude, populaire, pouvait être dangereuse, épouser un aristocrate, prétendre au trône avec lui, fomenter un soulèvement. Néron la fit exécuter en 62.

Busenello resserre le drame de cette vie et nous en donne plusieurs images complémentaires : il nous montre l'épouse délaissée, l'aristocrate outragée qui cherche un bras pour sa vengeance, la malheureuse enfant d'une illustre lignée qui disparaît avec elle.

**Nerone**

...ha tanto ardire?

**Poppea**

Ha tanto ardire.

**Nerone**

Olà, vada un di voi

A Seneca volando e imponga a lui  
Che in questa sera ei mora.

Vuo' che da me l'arbitrio mio dipenda,

Non da' concetti e da' sofismi altrui;

Rinnegherei per poco

La potenza dell'alma, s'io credessi

Che servilmente indegne

Si movessero mai col moto d'altre.

Poppea, sta di buon core,

Oggi vedrai ciò che può far Amore.

2

## SCENA UNDECIMA

Ottono, Poppea, Arnalta in disparte

*Ottono con Poppea palesa le sue morte speranze con lei, e da passione amorosa la rinfaccia, Poppea si sdegna, e sprezzandolo parte dicendo esser soggetta a Nerone.*

**Ottono**

Ad altri tocca in sorte

Ber il licor, e a me guardar il vaso;

Aperte son le porte

A Neron, ed Otton fuori è rimasto;

Sied'egli a mensa a satollar sue brame,

In amaro digiun mor'io di fame.

**Poppea**

Chi nasce sfortunato,

Di se stesso si dolga e non d'altrui;

Del tuo penoso stato

Aspra cagion, Otton, non son né fui;

Il destin getta i dadi e i punti attende:

L'evento, o buono o reo, da lui dipende.

**Néron**

...a cette audace ?

**Poppée**

Il a cette audace.

**Néron**

Holà ! Que l'un de vous aille  
voir Sénèque sur le champ, et lui annonce  
qu'il mourra ce soir même.

Cette sentence vient de moi seul,  
non des concepts et des sophismes d'un autre ;  
que ma force de caractère  
serait faible si je permettais,  
de façon basement indigne, de la soumettre  
à l'influence d'autrui.

Poppée, prends courage,  
aujourd'hui tu verras ce que peut faire Amour.

2

## SCENE 11

Othon, Poppée, Arnalta à part

*Othon révèle à Poppée ses espérances amoureuses défuntes, et lui reproche sa passion. Poppée le dédaigne et le quitte avec mépris, lui disant qu'elle est à Néron.*

**Othon**

C'est le lot des autres

de boire la liqueur et le mien de contempler le flacon,  
les portes sont ouvertes

à Néron, et Othon reste dehors ;

à table celui-ci rassasie son désir,

dans l'amertume de la privation je me meurs de faim.

**Poppée**

Qui naît malheureux

ne peut blâmer que lui, non les autres ;

de ton infortune,

Othon, je ne suis ni ne fus la cause ;

le destin jette les dés et compte les points :

le résultat, bon ou mauvais, dépend de lui.

*Nero*

...dares to go so far?

*Poppea*

He dares.

*Nero*

Holla! Go one of you there,  
go to Seneca this instant and apprise him  
that this very evening he dies.

This judgement issues from me alone,  
not from the ideas or wisdom of others;  
how low in estimation  
were my strength of spirit if I were to think  
that in slavish and unworthy manner  
I were ever to be moved by another's hand!  
Poppea, be of good cheer,  
today you will see what Love can do.

2

## SCENE 11

Ottone, Poppea, Arnalta aside

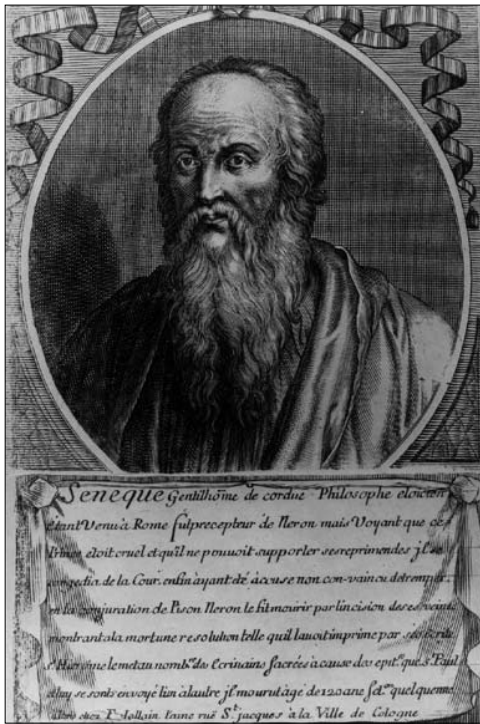
*Ottone reveals the dead hopes of his love, and reproaches her for her passion. Poppea scorns him and disdainfully leaves, telling him that she is Nero's.*

*Ottone*

It falls to the lot of others  
to drink the wine, to mine but to look at the flask.  
The doors are open  
to Nero, while Ottone remains outside.  
He sits at table to satiate his appetites,  
in bitter fasting I die of hunger.

*Poppea*

Who is born unfortunate  
has himself to blame, not others:  
of your wretched state  
I am not, nor ever was the cause;  
Fate casts the dice, then counts the score,  
the outcome, whether good or bad, depends on him.



## Sénèque

Né à Cordoue, en Espagne, autour de l'an 1 avant J.C., Sénèque appartient à une famille de colons, depuis longtemps émigrés de l'Italie

**Ottonè**

La messe sospirata  
Delle speranze mie, da' miei desiri,  
In altra mano è andata,  
E non consente Amor che io più v'aspiri;  
Neron felice i dolci pomi tocca,  
E solo il pianto a me bagna la bocca.

**Poppea**

A te le calve tempie,  
Ad altri il crine la Fortuna diede;  
S'altri i desiri adempie,  
Ebbe di te più fortunato il piede.  
La disventura tua non è mia colpa,  
Te solo adunque e 'l tuo destino incolpa.

**Ottonè**

Sperai che quel macigno,  
Bella Poppea, che ti circonda il core  
Fosse d'Amor benigno  
Intenerito a pro del mio dolore;  
Or del tuo bianco sen la selce dura  
Di mie morte speranze è sepoltura.

**Poppea**

Deh, non più rinfacciarmi,  
Porta, deh porta il martellino in pace,  
Cessa di più tentarmi,  
Al cenno imperial Poppea soggiace;  
Ammorza il foco omai, temprà gli sdegni;  
Io lascio te per arrivar ai regni.

**Ottonè**

E così l'ambizione  
Sovra ogni vizio tien la monarchia?

**Poppea**

Così la mia ragione  
Incolpa i tuoi capricci di pazzia.

**Ottonè**

È questo del mio amor il guiderdone?

**Poppea**

Modestia olà!  
Non più, son di Nerone.

**Othon**

La moisson convoitée  
de mes espérances, de mes désirs,  
est tombée en d'autres mains,  
et Amour refuse que je désire davantage ;  
l'heureux Néron goûte les douces pommes,  
et seules les larmes baignent ma bouche.

**Poppée**

La Fortune t'a donné des tempes chauves,  
à un autre la chevelure ;  
si les désirs des autres sont exaucés,  
c'est qu'ils sont plus fortunés que toi.  
Je ne suis pas responsable de ton infortune,  
ne t'en prends donc qu'à toi et à ton destin.

**Othon**

J'avais espéré que la pierre  
qui te sert de cœur, belle Poppée,  
sois par l'Amour bienveillant  
attendrie à la vue de ma douleur,  
mais le dur rocher de ton sein blanc  
est la sépulture de mes espérances défuntes.

**Poppée**

De grâce, ne me fais plus de reproches,  
prends, oh prends ton mal en patience,  
n'essaie pas de m'attendrir,  
Poppée se soumet au commandement impérial ;  
modère désormais ta flamme, tempère ton courroux ;  
je te laisse tomber pour monter sur le trône.

**Othon**

C'est ainsi que l'ambition  
par-dessus tous les vices atteint la monarchie ?

**Poppée**

C'est ainsi que ma raison  
condamne tes caprices de fou.

**Othon**

Voilà donc la récompense de mon amour ?

**Poppée**

Holà, quelle modestie !  
Ça suffit, je suis à Néron.

*Ottone*

The longed-for harvest  
of my hopes, of my desires,  
has fallen into other hands,  
and Love refuses that I aspire more;  
happy Nero tastes the sweet apples,  
and only tears moisten my mouth.

*Poppea*

Fortune gave you her balding temples,  
to others she gave the tresses;  
if others' wishes were gratified,  
they were more fortunate than you.  
Your misfortune is not my fault,  
bewail then only yourself and your own ill fate.

*Ottone*

I had hoped that the hard rock,  
fair Poppea, that encases your heart,  
would make Love kindly  
feel compassion for my pain,  
but the hard flint of that white breast  
is the death of my hopes and their tomb.

*Poppea*

I pray you, reproach me no more,  
bear your blows patiently in peace,  
cease trying to move me more,  
to imperial command Poppea submits;  
quell your ardour now, temper your rage;  
I leave you to ascend a throne.

*Ottone*

And thus ambition  
upon all vices reaches towards the monarchy?

*Poppea*

Thus my reason  
reproves your madman's whims.

*Ottone*

Is this the reward for my love?

*Poppea*

Modesty, indeed!  
No more; I belong to Nero.

septentrionale. Passionné de philosophie dès sa jeunesse, il se laisse persuader d'entrer en politique. A Rome, devenu avocat célèbre, il fréquente le clan des filles de Germanicus (Julia Livilla et Agrippine) ce qui lui vaut, en 41, d'être banni en Corse où il demeure jusqu'en 49. Rentré en grâce lorsque l'empereur Claude épouse Agrippine, il est nommé précepteur de Néron. Sa vaste culture, sa personnalité brillante, le charme de son éloquence influencent profondément le jeune homme qui, monté au trône, le couvrira de richesse. Guide et ami du prince, Sénèque n'est pas un stoïcien rigoriste. Hanté par le projet d'un gouvernement philosophique et conciliateur, il ferme d'abord les yeux sur les dérèglements de Néron. Mais le désaccord éclate : en 62, il demande l'autorisation de se retirer de la vie publique. Autorisation d'abord refusée, puis accordée en 64. De sa retraite, il écrit à Lucilius les lettres où s'approfondit son univers spirituel. Néron soupçonne quelque intrigue derrière cet effacement volontaire et en 65, ordonne le suicide à son ancien maître.

Busenello condense ces événements, les relie aux amours de Néron et de Poppée et donne de Sénèque l'image d'un consolateur à l'éloquence un peu emphatique et d'un sage auxquels les dieux s'adressent directement comme à un égal. face à la mort, il fait preuve d'une confiance en l'immortalité de l'âme qui lui a valu d'être adopté par la tradition chrétienne.

*Otton*

È questo del mio amor il guiderdone?

*Poppea*

Non più, son di Nerone.

*Otton*

Ahi, chi si fida

In un bel volto,

Fabbrica in aria, e sopra il vacuo fonda,

Tenta palpares il vento,

Ed immobili afferma il fumo, e l'onda.

3

### SCENA DUODECIMA

Arnalta, Otton

*Otton amante disperato imperversa con l'animo contro Poppea.*

*Arnalta*

Infelice garzone,

Mi move a compassione il miserello;

Poppea non ha cervello

A non gl'aver pietà.

Quand'ero in altra età

Non volevo gl'amanti

In lacrime distrutti:

Per compassion gli contentavo tutti.

*Otton*

Otton, torna in te stesso,

Il più imperfetto sesso

Non ha per sua natura

Altro d'uman in sé che la figura.

Mio cor, mio cor, torna in te stesso!

Costei pensa al comando, e se ci arida,

La mia vita è perduta! Ella temendo

Che risappia Nerone

I miei passati amori,

Ordirà insidie all'innocenza mia,

Indurrà colla forza un che m'accusi

Di lesa maestà, di fellonia.

La calunnia, da' grandi favorita,

*Othon*

Voilà donc la récompense de mon amour ?

*Poppée*

Ça suffit, je suis à Néron.

*Othon*

Aïe, qui se fie

à un beau visage,

fait de l'air et bâtit sur le vide.

Il tente de palper le vent

et d'en arrêter le souffle et les flots.

3

### SCENE 12

Arnalta, Othon

*Othon, amoureux désespéré, enrage contre Poppée.*

*Arnalta*

Malheureux garçon,

ma pitié se transforme en compassion

Poppée ne réfléchit pas

et n'a pas de pitié envers vous.

Lorsque j'étais jeune

je ne voulais pas que les amants

soient en larmes détruits :

par compassion je les contentais tous.

*Othon*

Othon, reprends tes esprits.

Le sexe le plus imparfait

n'a, par nature,

d'humain que l'apparence.

Mon cœur, mon cœur, reprends tes esprits.

Cette femme vise le pouvoir, et si elle y parvient,

ma vie est ruinée ! Craignant

que Néron apprenne

mon amour passé,

elle cherchera à prendre au piège mon innocence,

forcera quelqu'un à m'accuser faussement

de haute trahison, de félonie ;

la calomnie, favorite des grands,

*Ottone*

Is this the reward for my love?

*Poppea*

No more; I belong to Nero.

*Ottone*

Ouch, who trusts

A beautiful face

Made out of wind and built with vacuum

He tries to touch the wind

And to stops its breath and float.

3

### SCENE 12

Arnalta, Ottone

*Ottone, the desperate lover, rages against Poppea.*

*Arnalta*

Poor boy !

his wretchedness moves me to compassion;

Poppea has no head

and no pity for him;

when I was young,

I did not want my suitors

destroyed by weeping;

I compassionately satisfied all of them.

*Ottone*

Ottone, come back to your senses;

the most imperfect sex

has, by her nature,

nothing human but her shape.

My heart, my heart, come back to you senses.

that woman thinks of the command, and if it happens,

my life is lost! She, fearing

that Nero will learn

of my former love,

will plot to ensnare my innocence,

will entice by force someone to accuse me

of high treason, of felony:

slander, favoured by the great,

## Othon

Compagnon des frasques nocturnes de Néron, Othon est le second mari de Poppée, avec qui il partage le goût de l'astrologie et des religions orientales. Banni de la cour et de Rome lorsque commence la liaison de l'Empereur et de sa femme, il est nommé gouverneur de Lusitanie. Il apportera un appui décisif au soulèvement de Galba, contribuant ainsi à la chute de Néron. Le règne de Galba ne durera qu'un an. En 69, Othon deviendra empereur à son tour. Les historiens ont défini sa politique comme un néronisme modéré. Il est significatif qu'il ait parfois pris le nom de son modèle et se soit érigé en nouveau Néron : alter-Nero, Nero-Otho.

Le personnage que nous présente Busenello s'écarte assez sensiblement de la vérité historique. Ottone est ici un jeune homme, amoureux de Poppée -qui semble lui avoir dispensé ses faveurs- mais non son mari. Éperdu d'amour et de malheur, il hésite entre la fureur et la soumission masochiste. Contraint à la vengeance par Octavie, aimé par Drusilla, arrêté par le dieu Amour, il est gracié et exilé par Néron.

Distrugge agl'innocenti onor e vita.  
Vo' prevenir costei  
Col ferro o col veneno,  
Non mi vuo' più nutrir il serpe in seno.  
A questo, a questo fine  
Dunque arrivar dovea  
L'amor tuo, perfidissima Poppea?

4

#### SCENA DECIMATERZA

Drusilla, Ottone

*Ottone di già amante di Drusilla dama di corte, vedendosi sprezzato da Poppea rinnova seco gl'amori promettendole lealtà.  
Drusilla resta consolata del ricuperato suo affetto,  
e fornisce l'atto primo.*

**Drusilla**

Pur sempre con Poppea,  
O con la lingua o col pensier discorri.

**Ottone**

Discacciato dal cor viene alla lingua,  
E dalla lingua è consegnato al vento  
Il nome di colei  
Ch'infedele tradi gl'affetti miei.

**Drusilla**

Il tribunal d'Amore  
Talor giustizia fa:  
Di me non hai pietà,  
Altri si ride, Otton, del tuo dolore.

**Ottone**

A te di quanto son,  
Bellissima donzella  
Or fo libero don;  
Ad altri mi ritolgo,  
E solo tuo sarò, Drusilla mia.  
Perdona, o Dio, perdona  
Il passato scortese mio costume;  
Benché tu del mio error non mi riprenda,  
Confesso i falli andati,

détruit l'honneur et la vie des innocents.  
Je veux m'en prévenir  
par le fer ou par le poison,  
je ne veux plus réchauffer un serpent sur mon sein.  
Ton amour devait-il aboutir  
à cette fin, à cette fin,  
perfide Poppée ?

4

#### SCENE 13

Drusilla, Othon

*Othon, qui fut autrefois l'amant de Drusilla, dame de la cour, maintenant rejeté par Poppée, revient à son amour pour Drusilla et lui jure fidélité. Celle-ci se réjouit de cet amour retrouvé, et c'est ainsi que le premier acte prend fin.*

**Drusilla**

Encore et toujours tu t'occupes  
de Poppée, en paroles ou en pensées.

**Othon**

Chassé de mon cœur, il vient sur ma langue,  
et de ma langue il est jeté au vent,  
le nom de celle  
qui a perfidement trahi mes sentiments.

**Drusilla**

Le tribunal d'Amour  
rend quelquefois justice :  
tu n'as pas eu pitié de moi,  
maintenant, Othon, d'autres rien de ton malheur.

**Othon**

Tout ce que je suis, à toi,  
très belle demoiselle,  
je le donne volontiers;  
me dégageant de toutes les autres,  
je serai tout à toi, ma Drusilla,  
pardonnez, ô Dieux, pardonnez  
la malhonnêteté de ma conduite passée ;  
bien que tu ne me reproches pas mon erreur,  
je confesse les fautes que j'ai commises,

destroys the honour and the life of the guiltless.  
I must prevent her  
with steel or with poison:  
I shall not longer nourish the snake at my bosom.  
To this end, to this end,  
thus, comes at last  
your love, most perfidious Poppea?

4

### SCENE 13

Drusilla, Ottone

*Ottone, the former lover of Drusilla, a lady of the court,  
now rejected by Poppea, renews his love for Drusilla and  
swears fidelity to her. Drusilla rejoices at her regained love,  
and so ends the first act.*

**Drusilla**

Yet still with Poppea  
your tongue or your mind is dwelling.

**Ottone**

Driven from my heart, she comes to my tongue,  
and from my tongue is cast to the winds  
the name of her  
who faithlessly betrayed my affections.

**Drusilla**

The tribunal of Love  
sometimes does render justice:  
on me you have no mercy,  
others now laugh, Ottone, at your distress.

**Ottone**

Whatever I am, to you,  
most fair maiden,  
I freely give;  
drawing back from all others,  
I shall be yours alone, my Drusilla.  
Forgive, o gods, forgive  
the passing discourtesy of my conduct;  
although you do not reproach me for my error,  
I confess the sins I have committed;

## Lucain

Lucain, né en 39, est le neveu de Sénèque. Il est poète, et ami de Néron. En 60, il entreprend un ouvrage de longue haleine : ce sera la Pharsale, qui s'ouvre par un éloge de l'empereur. Monarchiste convaincu, il se méfie de l'hellénisation des moeurs romaines. En 63, entre le prince et le poète, c'est la rupture. Toute activité poétique publique est interdite à Lucain, qui bascule dans l'opposition. Mêlé à la conjuration de Pison, il meurt en 65, comme Sénèque.

Rien chez Busenello, pour nous rappeler la parenté du jeune poète et du vieux philosophe. Le Lucain de l'opéra célèbre avec Néron, et dans un même enthousiasme, la mort de Sénèque et la beauté de Poppée.

Eccoti l'alma mia, pronta all'emenda.  
Fin ch'io vivrò, t'amerà sempre, o bella,  
Quest'alma che ti fu cruda e rubella;  
Già, già pentita dall'error antico  
Mi ti consacra omai servo ed amico.

*Drusilla*

Già l'oblio seppelli gl'andati amori?  
È ver, Otton, è ver,  
Ch'a questo fido cor il tuo s'uni?

*Ottone*

Drusilla, è ver, sì, sì!

*Drusilla*

Temo che tu mi dica la bugia.

*Ottone*

No, no, Drusilla, no.

*Drusilla*

Otton, Otton, non so.

*Ottone*

Teco non può mentir la fede mia.

*Drusilla*

M'ami?

*Ottone*

Ti bramo.

*Drusilla*

E come in un momento?

*Ottone*

Amor è foco, e subito s'accende.

*Drusilla*

Si subite dolcezze  
Gode lieto il mio cor, ma non l'intende.  
M'ami, m'ami?

*Ottone*

Ti bramo.

E dican l'amor mio le tue bellezze.  
Per te nel cor ho nova forma impressa,  
I miracoli tuoi credi a te stessa.

voici mon âme, prête à se repentir.  
Tant que je vivrai, je t'aimerai toujours, ô ma belle,  
ce cœur qui te fut cruel et rebelle  
S'est repenti de ses erreurs passées ;  
je me voue désormais à toi comme serviteur et ami.

*Drusilla*

As-tu vraiment jeté aux oubliettes tes amours passées ?  
C'est vrai, Othon, c'est bien vrai  
qu'à mon cœur fidèle s'unit le tien ?

*Othon*

Drusilla, c'est vrai, oui, oui !

*Drusilla*

J'ai peur que tu me racontes un mensonge.

*Othon*

Non, non, Drusilla, non.

*Drusilla*

Othon, Othon, je ne sais pas.

*Othon*

A toi, ma loyauté ne peut mentir.

*Drusilla*

Tu m'aimes ?

*Othon*

Je te veux.

*Drusilla*

Et c'est venu d'un seul coup ?

*Othon*

L'amour est un feu, il s'enflamme soudainement.

*Drusilla*

D'une douceur si subite  
mon cœur se réjouit, mais je ne la comprends pas.  
Tu m'aimes, tu m'aimes ?

*Othon*

Je te veux.

Et ta beauté prend mon amour au piège ;  
tu as gravé une nouvelle image dans mon cœur,  
crois aux miracles que tu as façonnés toi-même.

here is my soul, ready to make amends.  
As long as I live I shall always love you, O fair one,  
this heart that was cruel to you and rebellious,  
has now repented its former error;  
henceforth I devote myself your servant and your friend.

*Drusilla*

Have you truly buried in oblivion your past loves?  
Is it true, Ottone, is it true,  
that to this my faithful heart yours is now united?

*Ottone*

Drusilla, it is true, yes, yes!

*Drusilla*

I fear that you are telling me a lie.

*Ottone*

No, no, Drusilla, no.

*Drusilla*

Ottone, Ottone, I am not sure.

*Ottone*

My faith could never lie to you.

*Drusilla*

Do you love me?

*Ottone*

I desire you.

*Drusilla*

But how, all in a moment?

*Ottone*

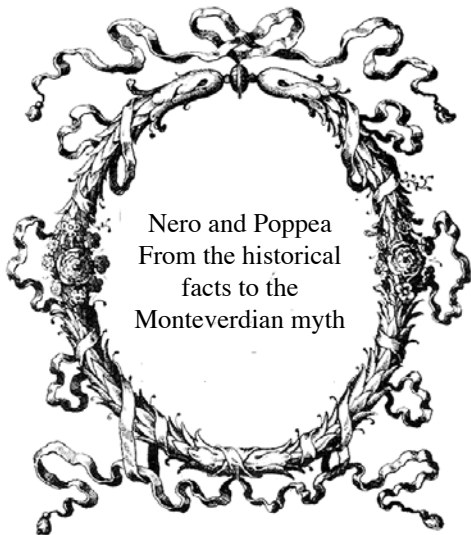
Love is a fire and is suddenly enkindled.

*Drusilla*

Such sudden sweetness  
fills my heart with joy, but I cannot grasp it.  
Do you love me, do you love me?

*Ottone*

I desire you.  
And your beauties ensnare my love;  
you in my heart have engraved a new image,  
believe in the miracles you have wrought yourself.



Nero and Poppea  
From the historical  
facts to the  
Monteverdian myth

**Drusilla**

Lieta men vado,  
 Otton, resta felice;  
 M'indirizzo a riveder l'imperatrice.

**Ottone**

Le tempeste del cor tutte tranquilla:  
 D'altri Otton non sarà che di Drusilla;  
 E pur al mio dispetto, iniquo Amore,  
 Drusilla ho in bocca, ed ho Poppea nel core.

**ATTO SECONDO**

5

SINFONIA

**SCENA PRIMA**

*Si muta la scena nella villa di Seneca*

Seneca, Mercurio

*Mercurio in terra mandato da Pallade annunzia a Seneca dover egli certo morire in quel giorno, il quale, senza punto smarirsi degl'orrori della morte, rende grazie al Cielo, e Mercurio dopo fatta l'ambasciata se ne vola al Cielo.*

**Seneca**

Solitudine amata,  
 Eremo della mente,  
 Romitaggio a' pensieri,  
 Delizie all'intelletto  
 Che discorre e contempla  
 L'immagini celesti  
 Sotto le forme ignobili e terrene,  
 A te l'anima mia lieta sen viene,  
 E lunge dalla corte,  
 Ch'insolente e superba  
 Fa della mia pazienza anotomia,  
 Qui tra le frondi e l'erbe,  
 M'assido in grembo della pace mia.

**Drusilla**

Je m'en vais dans la joie :  
 Othon, sois heureux ;  
 je suis priée de rejoindre l'Impératrice.

**Othon**

Elle apaise toutes les tempêtes de mon cœur :  
 Othon ne sera à nulle autre que Drusilla ;  
 et pourtant malgré moi, Amour pervers,  
 je dis Drusilla, mais mon cœur pense Poppée.

**DEUXIEME ACTE**

5

SYMPHONIE

**SCENE 1**

*La scène est transportée à la maison de Sénèque.*

Sénèque, Mercure

*Pallas envoie Mercure sur terre pour annoncer à Sénèque qu'il devra certainement mourir le jour même. Sans frémir devant l'horreur de la mort, Sénèque rend grâce au ciel et Mercure, ayant accompli sa mission, retourne au ciel.*

**Sénèque**

Chère solitude,  
 refuge de l'esprit  
 et retraite de la pensée,  
 bienheureux séjour de l'intelligence,  
 qui peut faire ressortir et contempler  
 les célestes images  
 au-delà des formes terrestres ignobles,  
 mon âme vient à toi en se réjouissant  
 et s'éloigne de la cour  
 qui met ma patience à l'épreuve  
 avec insolence et arrogance,  
 ici, dans l'herbe et sous le feuillage,  
 je repose en paix.

### **Drusilla**

Joyfully I go now;  
Ottone, be happy;  
I am bidden to go to the Empress.

### **Ottone**

She calms all the storms in my heart:  
Ottone will belong only to Drusilla;  
and yet, in spite of myself, wicked Love,  
I have Drusilla in my mouth and Poppea in my heart.

## **ACT TWO**

5

### **SINFONIA**

## **SCENE 1**

*The scene changes to Seneca's villa.*

### **Seneca, Mercury**

*Mercury, sent to earth by Pallas Athena, announces to Seneca that he must certainly die on that very day. Without shrinking from the horrors of death, Seneca renders thanks to heaven and Mercury, having delivered his message, flies back to heaven.*

### **Seneca**

Beloved solitude,  
refuge of the mind,  
retreat of thought,  
delight of the intellect,  
that may dwell and contemplate  
upon the celestial images  
beneath the ignoble and earthly forms,  
to you my rejoicing soul returns.  
And, far from the court  
that insolently and haughtily  
tries my patience,  
here among the leafy branches and grass  
I repose in the bosom of peacefulness.

## *According to Tacitus*

"In Rome there was once a woman called Sabina Poppea she was the daughter of Titus Ollius; but as her father who had been included in Sejanus's disgrace, had died before achieving honour, she took the name of her maternal grandfather, Poppeus Sabinus, whose consulship and triumph had made him famous. The only thing that Poppea lacked was an honest soul. Her mother who had been the most beautiful woman of her time had given her beauty and noblesse; her riches were equal to her birth, her conversation was agreeable and she possessed a distinguished mind. She had a modest air, but lived a life of debauchery, she rarely went out, but her face was always half veiled to attract looks and perhaps because she was better like that. She made no effort to save her reputation and made no difference between husband and lover: she was incapable of becoming attached and insensitive to others who did, she fell in love only when it could further her own interests. On these grounds, although married to Crispinus, a Roman chevalier, with whom she had had a son, she let herself be seduced by the young and extravagant Othon, who was considered as Nero's most cherished favourite. The adultery was quickly followed by marriage.

Othon, perhaps because love made him indiscreet continually boasted to the prince of the beauty and grace of his wife. Or perhaps he also wanted to excite Nero's passion in the hope that by possessing the same woman he would strengthen his favour with a new link. He was often heard to exclaim when leaving Caesar's table that he was going to see the one who for him incarnated

**Mercurio**

Vero amico del Cielo,  
Appunto in questa solitaria chiostra  
Visitarti volevo.

**Seneca**

E quando, quando mai  
Le visite divine io meritai?

**Mercurio**

La sovrana virtù di cui sei pieno  
Deifica i mortali,  
E perciò son da te ben meritate  
Le celesti ambasciate.  
Pallade a te mi manda,  
E ti annunzia vicina l'ultim'ora  
Di questa frale vita,  
E 'l passaggio all'eterna ed infinita.

**Seneca**

Oh me felice,  
adunque s'ho vivuto finora  
Degl'uomini la vita,  
Vivrò dopo la morte  
La vita degli dèi.  
Nume cortese, tu il morir m'annunzi?  
Or confermo i miei scritti,  
utentico i miei studi;  
L'uscir di vita è una beata sorte,  
Se da bocca divina esce la morte.

**Mercurio**

Lieto dunque t'accingo  
Al celeste viaggio,  
Al sublime passaggio:  
T'insegnerò la strada,  
Che ne conduce allo stellato polo;  
Seneca, or colà sù drizzo il mio volo.

**Mercur**

Véritable ami du Ciel,  
c'est justement dans cet enclos solitaire  
que je voulais te visiter.

**Sénèque**

Et comment, comment donc  
ai-je mérité la visite d'un dieu ?

**Mercur**

La vertu souveraine dont tu es rempli  
déifie les mortels,  
et tu as bien mérité  
ce message du ciel.  
Pallas m'envoie vers toi  
t'annoncer qu'elle est proche, la dernière heure  
de cette vie fragile  
et du passage à l'éternité et à l'infini.

**Sénèque**

Oh, que je suis heureux,  
car si j'ai vécu jusqu'à présent  
ma vie d'homme,  
je vivrai après la mort  
la vie des dieux.  
Aimable dieu, tu m'annonces ma mort ?  
Maintenant mes écrits sont confirmés,  
mes études authentifiées ;  
quitter la vie est un heureux destin,  
si la mort vient de la bouche d'un dieu.

**Mercur**

Heureux donc, prépare-toi  
au céleste voyage,  
au sublime passage :  
je te montrerai le chemin  
qui mène au pôle étoilé,  
Sénèque, là mon vol est dirigé.

*Mercury*

True friend of heaven,  
it is precisely in this lonely precinct  
that I wish to visit you.

*Seneca*

And when, when have I  
ever deserved a visit from heaven?

*Mercury*

The sovereign virtue that fills you  
deifies mortals,  
and thus you have well merited  
this heavenly message.  
Pallas has sent me to you  
to advise you that the last hour  
of this frail life is close at hand,  
and the passage to eternity and infinity.

*Seneca*

O, how happy I am,  
for if until now I have lived  
the life of man,  
I shall live after death  
the life of the gods.  
Gracious god, you announce my death?  
Now I confirm my writings,  
prove my studies;  
the end of life is a blessed event  
when death comes from divine lips.

*Mercury*

Gladly then prepare yourself  
for the heavenly voyage,  
for the sublime passage;  
I shall show you the way  
that leads to the starry pole;  
Seneca, hither my flight is directed.

noblesse and beauty, the object of every man's desire, a happy man's delight. These arousing words soon caused a bit of a stir. Poppea was presented to Nero, she ensnared him with her tender charms and her flirtatiousness, pretending to harbour an irresistible passion for the prince's beauty. Once Nero had fallen for her she played hard to get. When he wanted to keep her for more than a night or two she replied that "she was married and she could not give up her marriage, and that she was attached to Othon who provided her with a life of unequalled delights. His soul is as great as his manners; everything she sees in him is worthy of the highest rank; whereas Nero, taking an emancipated woman as mistress and allowing himself to be dominated by Acte, had drawn nothing but contempt and baseness from this degrading affair". At first Othon was banned from the prince's private company, then from the court and his suite; and finally as Nero wanted to remove his rival from Rome, he assigned him to the government of Lusitania. He remained there until the civil war and having made up for the vices of his youth he became a strict and honest man, he was debauched during his leisure time, moderate when in power. "

## SCENA SECONDA

Seneca, Liberto

*Seneca riceve da Liberto, Capitano della Guardia di Nerone, l'annuncio di morte d'ordine di Nerone ; Seneca costante si prepara all'uscir di vita.*

**Liberto**

Il comando tiranno  
Esclude ogni ragione,  
E tratta solo o violenza o morte.  
Io devo riferirlo, e nondimeno  
Relatore innocente,  
Mi par esser partecipe del male  
Ch'a riferire io vado.  
Seneca, assai m'incresce di trovarti,  
Mentre pur ti ricerco.  
Deh, non mi riguardar con occhio torvo,  
Se a te sarò d'infausto annuncio il corvo.

**Seneca**

Amico, è già gran tempo  
Ch'io porto il seno armato  
Contro i colpi del Fato.  
La notizia del secolo in cui vivo  
Forastiera non giunge alla mia mente;  
Se mi arrechi la morte,  
Non mi chieder perdono :  
Rido, mentre mi rechi un sì bel dono.

**Liberto**

Nerone...

**Seneca**

Non più, non più...

**Liberto**

... a te mi manda.

**Seneca**

Non più, t'ho inteso, ed obbedisco or ora.

## SCENE 2

Sénèque, Liberto

*Un affranchi, capitaine de la Garde de Néron, annonce à Sénèque que Néron a décidé sa mort ; Sénèque se prépare paisiblement à quitter la vie.*

**Liberto**

Le commandement tyrannique  
rejette toute raison,  
et n'apporte que la violence ou la mort.  
Je dois te l'annoncer et ne suis  
qu'un messenger innocent,  
pourtant je semble participer au malheur  
que je viens t'annoncer.  
Sénèque, je suis peiné de te trouver là  
bien que je sois venu pour te voir.  
Hélas, ne me regarde pas d'un œil torve  
même si je suis un oiseau de mauvais augure.

**Sénèque**

Ami, depuis longtemps  
j'ai endurci mon cœur  
contre les coups du destin.  
La connaissance du monde où je vis  
n'est pas étrangère à mon esprit.  
Si tu m'apportes la mort,  
ne me demande pas pardon :  
je ris de recevoir un si beau don.

**Liberto**

Néron...

**Sénèque**

Assez, assez....

**Liberto**

...m'envoie à toi.

**Sénèque**

Assez, je t'ai compris, et j'obéis sur l'heure.

## SCENE 2

Seneca, Liberto

*Seneca receives from a freed slave, the Captain of Nero's Guard, the death sentence decreed by Nero. Seneca steadfastly prepares to leave this world.*

*Liberto*

A tyrant's command  
ignores all reason,  
and consists only of violence or death.  
I must convey it and am no more  
than a guiltless messenger,  
yet I seem a participant in the evil  
that I come to announce.  
Seneca, it grieves me to find you  
although I came to seek you.  
Please do not look at me with a grim eye,  
even though I be the ill-starred harbinger.

*Seneca*

Friend, for many years  
I have fortified my heart  
against the blows of fate.  
I am familiar with the world in which I live,  
the knowledge of it comes not as a stranger to my mind; if  
you bring me death,  
do not ask me to pardon you:  
I laugh at being given so fair a gift.

*Liberto*

Nero...

*Seneca*

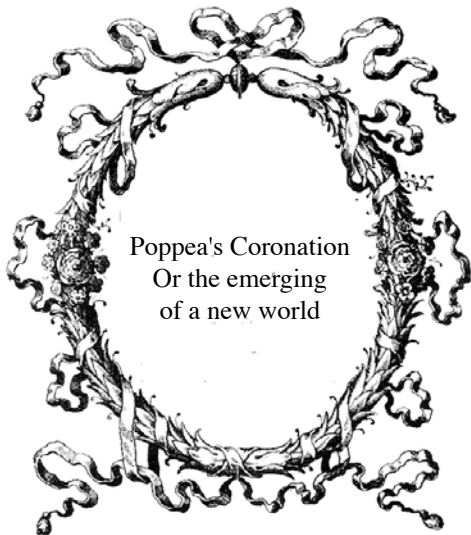
No more, no more...

*Liberto*

...sends me to you.

*Seneca*

No more, I have understood you, and I now obey you.



Poppea's Coronation  
Or the emerging  
of a new world

**Liberto**

E come intendi tu, pria ch'io m'esprima?

**Seneca**

La forma del tuo dir, e la persona  
Ch'a me ti manda, son due contrassegni  
Minacciosi e crudeli  
Del mio fatal destino;  
Già, già son indovino.  
Nerone a me t'invia  
A imponermi la morte.

**Liberto**

Signor, indovinasti;  
Mori, e mori felice,  
Ché, come vanno i giorni  
All'impronto del sole  
A marcarsi di luce,  
Così alle tue scritture  
Verran per prender luce i scritti altrui.  
Mori, e mori felice.

**Seneca**

Vanne, vattene omai,  
E se parli a Nerone avanti sera,  
Ch'io son morto e sepolto gli dirai.

7

### SCENA TERZA

Seneca i suoi Famigliari

*Seneca consola i suoi famigliari, i quali lo dissuadono a morire, e ordina a quelli di prepara egli il bagno per ricever la morte.*

**Seneca**

Amici, è giunta l'ora  
Di praticare in fatti  
Quella virtù che tanto celebrai.  
Breve angoscia è la morte;  
Un sospir peregrino esce dal core,  
Ov'è stato molt'anni,

**Liberto**

Et comment as-tu compris avant que je parle ?

**Sénèque**

La forme de ton discours et la personne  
qui t'envoie sont deux signes  
menaçants et cruels  
de mon destin fatal ;  
déjà, déjà j'ai deviné.  
Néron t'envoie  
m'ordonner de mourir.

**Liberto**

Seigneur, tu as bien deviné ;  
meurs, et meurs heureux,  
et comme le jour vient  
au premier rayon du soleil  
apportant la lumière,  
ainsi dans tes écrits  
les hommes viendront chercher la lumière.  
Meurs, et meurs heureux.

**Sénèque**

Laisse-moi, va maintenant,  
et si tu parles à Néron avant ce soir,  
tu peux lui dire que je suis mort et enterré.

7

### SCENE 3

Sénèque et ses familiers

*Sénèque console ses familiers qui veulent le dissuader de mourir et leur demande de préparer le bain où il se donnera la mort.*

**Sénèque**

Amis, l'heure est venue  
de mettre en pratique  
cette vertu que j'ai si souvent louée.  
La mort est une brève angoisse ;  
un soupir vagabond quitte le cœur  
où il est resté pendant des années

*Liberto*

But how did you understand before I even spoke?

*Seneca*

The manner of your speech and the person  
who sent you are two indications,  
menacing and cruel,  
of my fatal destiny;  
already, I have already guessed that.  
Nero has sent you to me  
with a sentence of death.

*Liberto*

Sir, you have guessed it;  
die, and die happily,  
and as the days come  
at first sight of the sun  
bringing light,  
so to your writings  
others will come to borrow light.  
Die, and die happily.

*Seneca*

Leave me, go now,  
and if you speak to Nero before nightfall,  
that I am dead and buried you may tell him.

7

### SCENE 3

Seneca and his friends

*Seneca consoles his household and friends who dissuade him from  
dying, and orders them to prepare the bath in which he will die.*

*Seneca*

Friends, the hour has come  
to put into practice  
that virtue I have so often praised.  
A brief anguish is death;  
a wandering sigh leaves the breast  
where it had resided for so many years,

As the shadow of the plague still hovers  
over Venice marking the church gates and the doors  
of houses in brown and the number of mournful  
processions of funereal gondolas increases, the  
Serenissima slips unknowingly into the frivolous  
dissipated world which would give birth to the  
endless carnival of the XVIIIth century and to  
Casanova's memoirs.

In 1637, the Venetian Republic had  
already opened the first theatre for the public  
charging an admission fee; the Teatro San Cassiano.  
Public favour had immediately accompanied this  
initiative thus enabling the popular opera in Venice  
to triumph over Rome which had dominated with  
the religious opera for more than ten years. Indeed  
we could call it a direct descendant as we know that  
the principal author of this transfer was the  
composer and director Francesco Manelli who came  
from Rome, and introduced the main components  
of the Roman-style opera to Venice, blending  
splendour, technology and realism. That is why the  
first production of his *Andromeda*, for the opening  
of San Cassiano, enabled him to dazzle the public  
with his clever machines which allowed Mercury to  
fly through seascapes and forest scenes.

Although he was seventy years old at the  
time, Claudio Monteverdi didn't ignore this  
revolution which could but fulfil his dearest wishes  
in the domain of the portrayal of human passion.  
But just as he did at the time of "Orfeo", thirty years  
earlier, "capitalizing" on the experiences of Caccini  
and Péri before throwing himself into the arena he  
seems to have spent a certain amount of time  
observing before arriving on the scene. He was a  
friend of Manelli who had become director of the

Quasi in ospizio, come forastiero,  
E se ne vola all'Olimpo,  
Della felicità soggiorno vero.

#### *Famigliari*

Non morir, Seneca, no.  
Io per me morir, non vo'.

Questa vita è dolce troppo,  
Questo ciel troppo è sereno,  
Ogni amar, ogni veneno  
Finalmente è lieve intoppo.

Se mi corco al sonno lieve,  
Mi risveglio in sul mattino,  
Ma un avel di marmo fino  
Mai non dà quel che riceve.

Io per me morir non vo'.  
Non morir, Seneca, no.

Io per me morir non vo'.  
Non morir, Seneca, no.

#### *Seneca*

Supprimete i singulti,  
Rimandate quei pianti  
Dai canali degl'occhi  
Alle fonti dell'anime, o miei cari  
Vada quell'acqua omai  
A lavarvi dai cori  
Dell'incostanza vil le macchie indegne.

Altr'esequie ricerca,  
Ch'un gemito dolente  
Seneca moriente.

Itene tutti a prepararmi il bagno,  
Che, se la vita corre  
Come il rivo fluente,  
In un tepido rivo

Questo sangue innocente io vo' che vada  
A imporporarmi del morir la strada.

comme dans une auberge, comme un étranger,  
et il s'envole vers l'Olympe,  
véritable séjour de délices.

#### *Familiers*

Ne meurs pas, Sénèque, non.  
Moi, je n'ai aucune envie de mourir.

Cette vie est trop douce,  
ce ciel trop serein.  
Douleurs et poisons  
sont en définitive sans importance.

Si je me couche pour dormir,  
je me réveillerai sur le matin,  
mais un tombeau de beau marbre  
ne rend jamais ceux qu'il a reçus.

Moi, je n'ai aucune envie de mourir.  
Ne meurs pas, Sénèque, non.

Moi, je n'ai aucune envie de mourir.  
Ne meurs pas, Sénèque, non.

#### *Sénèque*

Retenez les sanglots,  
renvoyez en les pleurs  
par le canal des yeux;  
aux sources de l'âme, o mes chers  
que leurs vagues, plutôt,  
ailles lavez les cœurs  
de l'inconstance aux cent tâches indignes.

Sénèque mourant,  
attend d'autres cérémonies,  
qu'une dolente plainte.

Laissez-moi tous, allez me préparer un bain,  
car si la vie passe  
comme un fluide ruisseau,  
dans un flot tiède  
je veux que ce sang innocent s'écoule  
pour empourprer le chemin de la mort.

like in an inn, like a stranger,  
and takes its flight to Olympus,  
the true abode of happiness.

#### *Friends*

Do not die, Seneca, no.  
For myself, I have no wish to die.

This life is too sweet,  
this sky is too peaceful,  
every woe, every bitterness  
is, in the end, but a trifling obstacle.

If I lie down to sleep  
I still awaken again at morning,  
but a tomb of fine marble  
never gives back what it has received.

For myself, I have no wish to die.  
Do not die, Seneca, no.

For myself, I have no wish to die.  
Do not die, Seneca, no.

#### *Seneca*

Repress your sobs,  
send back those tears  
by the canal of the eyes  
to the sources of the soul, dear friends.  
Rather have this liquid  
go wash from hearts  
the thousand vile stains of inconstancy  
the dying Seneca desires  
other respects  
than doleful groans.  
Leave me everybody, go to prepare the bath,  
for if life runs  
like a flowing stream,  
in a warm stream  
this innocent blood I want to flow  
to empurple the road to death.

San Cassiano Theatre he no doubt followed with great interest the rise in the theatrical career of his pupil and assistant organist at Saint-Marc, Francesco Cavalli, whose two works *Le Nozze di Teti e di Peleo* (1639) and *Gli amori di Apollo e di Dafne* (1640) came out a short time before his own, *Il Ritorno d'Ulisse in patria*, performed at San Cassiano for the celebrations of the 1640 carnival. He was indeed behind the heart of this movement which had the effect of reviving his previous excitement for the stage which in fact had never left him and which he freed himself of by giving the production of "*Poppea's Coronation*", performed at the Teatro Grimani, for the 1643 carnival season.

Here however the miracle lies less in this ultimate renewal of creativity but more in his expression which was revolutionary for that time. What would people think of this old man at the height of his glory, musician for the church and belonging to the church himself, who towards the end of his life teamed up with Giovanni Francesco Busenello ! The latter emerging from the socratic gatherings of the Casa Morosini formerly held by Paolo Sarpi (theologian, who died in 1623, who was nicknamed "little Luther" and whom Pope Paul V sanctioned almost to the point of excommunication) still had an air of danger around him; as well as the few lines he wrote in homage to the great singers of the time, Adriana Basile, Margherita Confaloniera and Anna Renzi, which couldn't help but recall his poems which were mostly obscene (it is true they were accompanied by musical directions). Busenello was the author par excellence of licentious writings, which denying the ever-lasting soul and praising the sovereignty of natural instinct accumulated in the hellish depths of the Holy Office.

## SCENA QUARTA

(manca)

8

## SCENA QUINTA

*Si muta la scena nella città di Roma*

Valletto, Damigella

*Valletto paggio e Damigella dell'imperatrice scherzano amorosamente insieme.*

**Valletto**

Sento un certo non so che,  
Che mi pizzica e diletta,  
Dimmi tu che cosa egli è,  
Damigella amorosetta.  
Ti farei, ti direi,  
Ma non so quel ch'io vorrei.

Se sto teco, il cor mi batte,  
Se tu parti, io sto melenso,  
Al tuo sen di vivo latte  
Sempre aspiro e sempre penso.  
Ti farei, ti direi,  
Ma non so quel ch'io vorrei.

**Damigella**

Astutello, garzoncello,  
Bamboleggia Amor in te;  
Se divieni amante, affé,  
Perderai tosto il cervello.  
Tresca Amor per sollazzo coi bambini,  
Ma siete Amor e tu due malandrini!

**Valletto**

Dunque Amor così comincia?  
È una cosa molto dolce?  
Io darei per goder il tuo diletto  
I cireggi, le pere ed il confetto.  
Ma se amaro divenisse

## SCENE 4

(manque)

8

## SCENE 5

*La scène est transportée dans la ville de Rome.*

Valletto, Damigella

*Le page et la demoiselle d'honneur de l'imperatrice se livrent à un badinage amoureux.*

**Valletto**

Je sens assurément un je ne sais quoi  
qui me chatouille et me ravit,  
dis-moi ce que cela peut être,  
aimable demoiselle.  
Je veux faire, je veux dire quelque chose,  
mais je ne sais pas quoi.

Quand je suis avec toi, mon cœur palpite,  
quand tu t'en vas, je reste comme un idiot,  
à ton sein blanc comme le lait  
sans cesse je pense et je rêve.  
Je veux faire, je veux dire quelque chose,  
mais je ne sais pas quoi.

**Damigella**

Petit malin, petit compagnon,  
Amour s'amuse avec toi ;  
qui tombe amoureux, c'est vrai,  
perd vite la tête.  
Amour fait danser les enfants pour se divertir,  
mais Amour et toi, vous êtes deux filous !

**Valletto**

C'est donc ainsi que l'Amour commence ?  
Existe-t-il chose plus douce ?  
Je te donnerai, pour ton plaisir,  
les cerises, les poires et les bonbons.  
Mais s'il devenait amer,

#### SCENE 4

(lost)

8

#### SCENE 5

*The scene changes to the city of Rome*

Valletto, Damigella

*The page and the Empress's lady-in-waiting jest amorously with one another.*

**Valletto**

I feel a certain something, I know not what,  
that tickles and delights me;  
tell me what it could be,  
you lovable girl.  
I want to do something, I want to say something,  
but I don't know what it is that I want.

When I'm with you my heart throbs,  
when you go I'm silly;  
of your milk-white bosom  
I'm always thinking, always dreaming.  
I want to do something, I want to say something,  
but I don't know what it is I want.

**Damigella**

You're a crafty one, my fellow,  
Love is playing games with you;  
who falls in love, 'tis true,  
promptly loses his head.  
Love in sport leads young fellows a lively dance,  
but Love and you are both rogues!

**Valletto**

So this is how Love begins?  
Is it such a sweet thing?  
I'd give you for your pleasure  
the cherries, the pears and the sweetmeats.  
But if it were to grow bitter,

But, far from mythologies and legendary heroes, what appealed to Monteverdi seems to have been the affirmation of a new concept of the theatre. Not that Busenello really distinguished himself from the theories of his time; but in the never-ending quarrel between the Ancients and the Modernes, he took a positive stand for the latter upholding that taste is a matter of place and time, that the fables, drawing from sources, the language, respect for dramatic unity are personal preoccupations for which there is nothing like free invention and inspiration carefully backed up from reading the great Ancients. All this certainly did not displease Monteverdi and made it easy for the two men to come together.

They would use the writings of Tacitus as a source for their great subject drawing from Book XIV of the Annals in which the author writing under the wise government of Trajan, gives a particularly clear-sighted and severe view of the preceding reigns. But the text (put here in a quotation) already bears the framework of the chef-d'oeuvre by Monteverdi / Busenello with an overwhelming realism. However, unlike Tacitus neither of the two is concerned with accusing or condemning . An eminently progressive literary work, Poppaea's Coronation is also an innovative work of music . Firstly, its exceptional length (over four hours !) allows the whole formal range of the period to be unfurled around the action: arioso, lamento, berceuse, duos and chorus. The length also enables the secondary characters who surround the main players in the drama to be more clearly defined giving them real psychological depth: a nurse who is a confidant or go-between : an insolent servant or soldier unhappy with their lot. Finally it is impossible

Questo miel che si mi piace,  
L'addolciresti tu?  
Dimmelo vita mia, dimmelo, di!

*Damigella*

S'a te piace cosi, l'addolcirei!

*Valletto*

Ma come poi faresti?

*Damigella*

Che? Dunque non lo sai?

*Valletto*

Non so, cara, nol so.  
Dimmi : come si fa?  
Fa' ch'io lo sappia espresso,  
Perché, se la superbia si ponesse  
Sul grave del sussiego,  
Io sappia raddolcirmi da me stesso!  
Mi par che per adesso,  
Se mi dirai che m'ami,  
Io mi contenterò.  
Dimmelo dunque, o cara,  
E se vivo mi vuoi, non dir di no.

*Damigella*

T'amo, caro Valletto,  
E nel mezzo del cor sempre t'avrò.

*Valletto*

E se vivo mi vuoi, non dir di no.  
Non vorrei, speme mia, starti nel core,  
Vorrei starti più in sù.  
Non so, se sia mia voglia, o saggia, o sciocca:  
Io vorrei che il mio cor facesse nido  
Nelle fossette belle e delicate,  
Che stan poco discoste alla tua bocca.

*Damigella*

Se ti mordessi poi?  
Ti lagneresti in pianti tutto il di.

*Valletto e Damigella*

Mordimi quanto sai, mordini sì.  
Mai non mi lagnerò;

ce miel qui me plaît tant,  
l'adoucirais-tu ?  
Dis-le moi, mon amour, dis-le, dis !

*Damigella*

S'il te plaît tant que ça, je l'adoucirai !

*Valletto*

Mais comment donc feras-tu?

*Damigella*

Quoi ? Tu ne le sais vraiment pas ?

*Valletto.*

Je ne sais pas, chérie, je ne sais pas.  
Dis-moi : comment cela se fait-il ?  
Fais-le moi vite savoir,  
parce que si la fierté devait se dresser entre nous  
avec sa grave et raide dignité,  
je saurais comment l'adoucir moi-même !  
Mais pour l'instant, je crois que  
si tu me dis que tu m'aimes,  
je m'en contenterai.  
Dis moi donc, ma chérie,  
si tu me veux, et ne dis pas non.

*Damigella*

Je t'aime, cher Valletto,  
et je te garderai toujours dans mon cœur.

*Valletto*

Si tu me veux, et ne dis pas non.  
Je ne veux pas, mon espérance, rester dans ton cœur,  
je veux aller plus haut.  
Je ne sais pas si mon désir est sage ou fou :  
je veux que mon cœur fasse son nid  
dans tes belles fossettes, si délicates,  
près de ta bouche.

*Damigella*

Et si elle te mordait ?  
Tu te lamenterais toute la journée.

*Valletto et Damigella*

Mords-moi autant que tu veux, mords moi oui!  
Je ne me plaindrai pas :

this honey that pleases me so,  
would you sweeten it?  
Tell me, my beloved, tell me, tell!

*Damigella*

If it sweetens you so, I'd sweeten it!

*Valletto*

But then how would you do it?

*Damigella*

What? You really do not know?

*Valletto*

I don't know, my love, I don't know.

Tell me : how is it done?

Let me know at once,

because if pride were to rise between us  
upright, worthy and steadfast,

I'd know how to sweeten it myself!

It seems to me that for now

if you would say you love me,

I'd be contented.

Tell me then, o my love,

if you want me, and don't say no.

*Damigella*

I love you, dear Valletto,

and shall always have you in my heart.

*Valletto*

If you want me, and don't say no.

I don't want merely inhabit your heart, o my hope,

I want to be higher up.

I don't know whether my desire be wise or foolish:

I want my heart to make a nest

in the pretty dainty dimples

that lie near your mouth.

*Damigella*

What if it were to bite you then?

You'd be moaning in tears all day long.

*Valletto and Damigella*

Bite me as much as you want, bite me yes!

I will not complain;

to stress how much the action-packed intrigue and the diversity of the scenes and the contrasting climates already foreshadow Mozart's great trilogy. This is certainly what made Busenello appear to be the first true librettist in opera history, "the first, as Roger Tellard tells us (and to whom this too short presentation owes so much!) to have conceived his arguments as if he were talking about a completely autonomous form of drama.

*A. P*

In "Claudio Monteverdi" (Editions Fayard / Paris 1997). Great profit may be drawn by consulting this remarkable biography which devotes a large part to a musical analysis of *Incoronazione di Poppea* as well as the problems posed in the making of this work.

Morditure sì dolci  
Vorrei sempre goderle;  
Purché baciato sia da' tuoi rubini,  
Mi mordan pur le perle.  
Mordimi quanto sai, mordini sì.

9

## SCENA SESTA

Nerone, Lucano

*Nerone, intesa la morte di Seneca, canta amorosamente con Lucano poeta suo famigliare deliziando nell'amor di Poppea.*

*Nerone*  
Or che Seneca è morto,  
Cantiam, cantiam, Lucano,  
Amorose canzoni  
In lode di quel viso,  
Che di sua mano Amor nel cor m'ha inciso.

*Lucano*  
Cantiam, signor,...

*Nerone e Lucano*  
...cantiamo  
Di quel viso ridente,  
Che spira glorie ed influisce amori;  
Di quel viso beato,

*Lucano*  
In cui l'idea d'Amor se stessa pose,

*Nerone e Lucano*  
Che seppe su le nevi  
Con nova maraviglia  
Animar, incarnar la granatiglia.  
Cantiam di quella bocca,  
A cui l'India e l'Arabia  
Le perle consacrò, donò gli odori.

Bocca, ahi destin, che se ragiona o ride,  
Con invisibil arme punge, e all'alma  
Dona felicità, mentr'ella uccide.

j'ai toujours souhaité  
me réjouir de si douces morsures ;  
pourvu que je sois embrassé par tes rubis,  
les perles peuvent bien me mordre.  
Mords-moi autant que tu veux, mords moi oui!

9

## SCENE 6

Néron, Lucain

*Ayant appris la mort de Sénèque, Néron, en compagnie du poète Lucain, son ami intime, se délecte de son amour pour Poppée.*

*Néron*  
Maintenant que Sénèque est mort,  
chantons, chantons, Lucain,  
des chansons d'amour  
en l'honneur de ce visage  
que de sa main Amour a gravé dans mon cœur.

*Lucain*  
Chantons, seigneur...

*Néron et Lucain*  
...chantons  
ce visage riant  
qui respire la gloire et inspire l'amour ;  
ce divin visage

*Lucain*  
qui reflète l'idéal d'Amour,

*Néron et Lucain*  
qui s'élève au-dessus de la neige  
par un nouveau miracle,  
donne vie, incarne la grenade.  
Chantons cette bouche  
à qui l'Inde et l'Arabie  
ont donné leurs perles et offert leurs parfums.

La bouche, ah, destin, qui, en parlant ou en riant,  
combat avec des armes invisibles et à l'âme  
donne le bonheur, tandis qu'elle la tue,

such sweet bites  
I have always wanted to enjoy...  
Provided that I be kissed by your rubies,  
let the pearls bite me.  
Bite me as much as you want, bite me yes!

9

SCENE 6

Nero, Lucan

*Nero, having heard of Seneca's death, with Lucan, the poet and his intimate, sings deliriously of his love for Poppea.*

*Nero*  
Now that Seneca is dead,  
let us sing, let us sing, Lucan,  
songs of love  
in praise of the face  
that with his own hand Love has engraved in my heart.

*Lucan*  
Let us sing, my lord...

*Nero and Lucan*  
...let us sing  
of that smiling face  
that exhales glories and inspires love;  
let us sing of that divine face

*Lucan*  
in which Love's own ideal dwells,

*Nero and Lucan*  
that raises in the snow (of her bosom)  
with new wonder,  
gives life, incarnates the pomegranate.  
Let us sing of the mouth  
to which India and Arabia  
gave their pearls, donated their perfumes.  
The mouth that talking or laughing, ah fate,  
with invisible weapons fights and to the soul  
gives bliss while it kills,



Bocca che, se mi porge  
Lasciveggiando il tenero rubino,  
M'inebria il cor di nettare divino.

*Lucano*

Tu vai, signor, tu vai  
Nell'estasi d'amor deliciando,  
E ti piovon dagl'occhi  
Stille di tenerezza,  
Lacrime di dolcezza.

*Nerone*

Idolo mio,  
Celebrarti vorrei,  
Ma son minute fiaccole e cadenti  
Dirimpetto al tuo sole i detti miei.

Son rubin amorosi  
I tuoi labbri preziosi,  
Il mio core costante  
È di saldo diamante,  
Così le tue bellezze ed il mio core  
Di care gemme ha fabbricato Amore.

## SCENA SETTIMA

10

### SCENA OTTAVA

Ottone

*Ottone s'adira contro a se medesimo delli pensieri avuti di voler  
offendere Poppea nel disperato affetto della quale si contenta  
viver soggetto.*

*Ottone*

I miei subiti sdegni,  
La politica mia già poco d'ora  
M'indussero a pensare  
D'uccidere Poppea?  
O mente maledetta,

la bouche qui, offrant  
lascivement son tendre rubis,  
enivre mon cœur de son divin nectar.

*Lucain*

Tu cèdes, seigneur, tu cèdes  
à l'extase des transports amoureux,  
et tes yeux font pleuvoir  
des gouttes de tendresse,  
des larmes de douceur.

*Néron*

Mon idole,  
je veux te célébrer,  
mais mes paroles, face à ton soleil,  
ne sont que de petites flammes vacillantes.

Tes lèvres précieuses  
sont des rubis d'amour,  
mon cœur constant  
est aussi inébranlable que le diamant,  
ainsi ta beauté et mon cœur,  
Amour les a faits de joyaux.

## SCENE 7

*Ici, prend place, dans le Manuscrit de Naples,  
une première lamentation d'Octavie, qui n'a pas été  
retenue dans la présente version.*

10

### SCENE 8

Othon

*Othon s'emporte contre lui-même à la pensée d'avoir voulu  
blesser Poppée et se satisfait de vivre  
en l'aimant sans espoir.*

*Othon*

Comment ma colère soudaine  
et un calcul politique ont-ils pu  
me conduire à envisager  
de tuer Poppée ?  
Oh, esprit maudit,

the mouth that, when it offers  
in abandon its tender ruby  
intoxicates my heart with divine nectar.

*Lucan*

You surrender, my lord, you surrender  
to the bliss of love's raptures,  
and your eyes rain  
drops of tenderness,  
tears of sweetness.

*Nero*

My idol,  
I want to praise you,  
but these are weak and flickering torches  
beside your sun, my words.

Loving rubies are  
your treasured lips,  
my constant heart  
is firm as diamond,  
thus your beauties and my heart  
Love has fashioned from rich jewels.

## SCENE 7

10

## SCENE 8

Ottone

*Ottone rages against himself for the thoughts he had  
of injuring Poppea and is contented to live in  
hopeless passion for her.*

*Ottone*

How could my sudden fury  
and political calculations  
ever lead me to think  
of killing Poppea?  
O, accursed mind,

Was it because of his living in Geneva, Calvin's home, that Gabriel Garrido is predestined? Predestination has led the child of Buenos-Aires back to his Spanish-American musical roots through an intellectual and cultural complex development via Aesthetics and various interpretations of Italian, French, German or Spanish musics. Was he aware of his own identity quest when he was studying in Buenos-Aires famous Collegium Musicum, and then in Europe for an archeological course, or when he took part in the Aggrupacion Musica and the Missa Criola adventures, more than 20 years ago?

However, this search for Identity was fulfilled by the Schola Basiliensis, the Ricercare, the Hesperion XX of Savall, the "Intermedi Fiorentini" and also by the studious exercises on voice and instruments. Another prompt was the Spanish-American folklore whose orchestration guarantees, according to Gabriel Garrido's thesis, the long-lasting existence of color and rhythm -2 major components of the Renaissance and Baroque musical art in the Spanish "colony" of the former vice-Roy of Peru, spreading from the High-Plateau to the Amazonian forest.

Gabriel Garrido keeps arguing that he is a cityman, and that a cellist aunt who learned in the German school launched in Argentina in the 50s taught him the "Früher Musik" with the wooden flute.

"My father and my mother could sing. I was raised in ancient music and folklore, two pervading poles all along my education and my quest." Gabriel Garrido started at 17 in the first Argentine wooden-flute quartet, with whom he played a Renaissance germanic range. At the same time, he joined "Los Incas" whose kenas and charengos were to him a

Perché se' tu immortale, ond'io non posso  
Svenarti e castigarti?  
Pensai, parlai d'ucciderti, mio bene?  
Il mio genio perverso,  
Rinnegati gl'affetti  
Che un tempo mi donasti,  
Piegò, cadé, proruppe  
In un pensier detestando e reo?  
Cambiatemi quest'anima deforme,  
Datemi un altro spirito meno impuro,  
Per pietà vostra, o Dei!  
Rifiuto un intelletto,  
Che discorre impietadi  
Che pensò sanguinario ed infernale  
D'uccidere il mio bene, e di svenarlo.  
Isvieni e tramortisci,  
Scellerata memoria, in ricordarlo.  
Sprezzami quanto sai,  
Odiami quanto puoi,  
Voglio esser clizia al sol degl'occhi tuoi.  
Amerò senza speme  
Al dispetto del Fato,  
Fia mia delizia l'amarti disperato.  
Blandirò i miei tormenti,  
Nati dal tuo bel volto,  
Sarò dannato, sì, ma in paradiso.

11

### SCENA NONA

Ottavia, Ottone

*Ottavia imperatrice comanda ad Ottone che uccida Poppea sotto pena della sua indignazione, e che per sua salvezza si ponga in abito femminile, Ottone tutto si contrista e parte confuso.*

**Ottavia**

Tu, che dagli avi miei  
Avesti le grandezze,  
Se memoria conservi  
De' benefici avuti, or dammi aita.

pourquoi es-tu immortel, de sorte que je ne peux  
te tuer et te punir ?  
J'ai pensé, j'ai parlé de te tuer, mon amour ?  
Mon esprit dément  
a renié l'affection  
que tu m'as donnée pour un moment,  
a cédé, est tombé, s'est abaissé  
à une pensée aussi répugnante et aussi vile?  
Changez cette âme monstrueuse,  
donnez-moi un esprit moins impur,  
par pitié, ô Dieux !  
Je refuse un esprit,  
capable de pareils méfaits :  
sanguinaire, infernal,  
je pense à tuer mon amour et à le mettre en sang.  
Disparais, évanouis-toi,  
rien à le raconter, scélérate mémoire.  
Méprise-moi autant que tu veux,  
hais-moi autant que tu peux,  
je veux être éclipsé par le soleil de tes yeux.  
J'aimerai désespérément,  
en dépit du Destin,  
mon plaisir est de t'aimer sans espoir.  
Je chérirai mes tourments,  
nés de ton beau visage,  
je serai damné, oui, mais au paradis.

11

### SCENE 9

Octavie, Othon

*L'impératrice Octavie ordonne à Othon de tuer Poppée, qui a provoqué son indignation, et lui conseille, pour plus de sûreté, de se déguiser en femme ; Othon est profondément accablé et s'en va tout désespéré.*

**Octavie**

Toi qui de mes ancêtres  
a reçu la noblesse,  
si tu as gardé en mémoire  
ces bienfaits, viens maintenant à mon secours.

why are you immortal, that I cannot  
slaughter you, punish you?  
I thought, I spoke of killing you, my love?  
My demented spirit  
repudiated the affection  
that for a while you gave me,  
gave way, fell, broke down  
in a thought so loathsome and so vile?  
Change this monstrous soul,  
give me another less impure spirit,  
in your great mercy, O gods!  
I reject a mind  
able to such impious thoughts  
fostering bloodthirsty, infernal plans  
to kill my beloved and make her blood flow.  
Wretched memory, you're leaving me,  
passing away, as I recount this.  
Despise me as much as you wish,  
hate me as much as you can,  
I wish to be eclipsed by the sun of your eyes.  
I shall love without hope,  
in spite of fate,  
my pleasure being to love you in despair.  
I shall cherish my torments,  
born of your lovely face,  
I shall be damned, yes, but in paradise.

11

#### SCENE 9

Ottavia, Ottone

*The Empress Ottavia commands Ottone to kill Poppea under pain of her indignation, and for his own safety, to disguise himself as a woman. Ottone is deeply stricken and leaves in confusion.*

**Ottavia**

You who from my forebears  
received your nobility,  
if you have preserved the memory  
of those benefits, then render me assistance.

perfect illustration of the late traces of the old instruments brought by the Spanish conquest to Latin America. In 1971, during the European campaign of the "Missa Criola", Gabriel Garrido played the Andean flute or string instruments in the Parisian Metro or on the cafés' terraces. He still refers proudly to his studies in the respectable Schola Cantorum Basiliensis, where he belonged to a "trouble-maker" group in which Jordi Savall distinguished himself. There, he played the Renaissance reed instruments and studied thoroughly the historical range of the wooden-flute, of the strings as well as of the drums. "I felt more and more attracted by the "Früh-Barok" and by the research in interpretation made by Piguët or Sanvoisin in France. At the Schola, I think we were the first to focus on ancient treatises and to go back to Guerreiro, Cristobal de Morales or Vitoria. Those composers were in fact what we called our "musical Eldorado". In 1980, he founded the Renaissance "Glosas" group and a year later "Elyma", in association with his faithful "fellow-travellers". First, the orchestra dedicated itself to the knowledge and the interpretation of the wooden-flute ancient repertoire, and then became more versatile, like an alternative "ensemble". The pedagogical sense of Gabriel Garrido led him to pass on his large knowledge to the center of ancient music of the (popular) academy of Geneva after 1979. He is now considered as a master in the interpretation of Renaissance and pre-baroque as illustrated by his numerous show-performances throughout Europe: the 1539 "Florentine interludes" in Bologna, the interludes of "La Pellegrina" restored in their original orchestration and flourish, Mazzochi's "Adone's Cattena" or Da Gagliano a Erice's "Dafné". The ubiquitous abilities of the Argentine conductor

*Ottone*

Maestade che prega  
È destin che necessita: son pronto  
A ubbidirti, o Regina,  
Quando anco bisognasse  
Sacrificare a te la mia ruina.

*Ottavia*

Voglio che la tua spada  
Scriva gl'obblighi miei  
Col sangue di Poppea; vuo' che l'uccida.

*Ottone*

Che uccida chi?

*Ottavia*

Poppea.  
Poppea, Poppea, perché? Dunque ricusi  
Quel che già promettesti?

*Ottone*

Io ciò promisi?  
Urbanità di complimenti umili,  
Modestia di parole costumate,  
A che pena mortal mi condannate!

*Ottavia*

Che discorri fra te?

*Ottone*

Discorro il modo  
Più cauto e più sicuro  
D'una impresa sì grande.  
O ciel, o Dei,  
In questo punto estremo  
Ritoglietemi i giorni e i spiriti miei.

*Ottavia*

Che mormori?

*Ottone*

Fo voto alla Fortuna,  
Che mi doni attitudine a servirti.

*Ottavia*

E perché l'opra tua  
Quanto più presta sia tanto più grata,  
Precipita gl'indugi.

*Othon*

Les requêtes d'une impératrice  
sont des ordres du destin : je suis prêt  
à t'obéir, ô Reine,  
même si cela voulait dire  
donner ma vie pour toi.

*Octavie*

Je veux que ton épée  
écrive ta reconnaissance  
avec le sang de Poppée ; je veux que tu la tues.

*Othon*

Que je tue qui ?

*Octavie*

Poppée.  
Poppée, oui !pourquoi revenir  
sur ce que tu m'avais promis ?

*Othon*

J'aurais promis ça, moi ?  
Courtoisie d'humbles compliments.  
Modestie de paroles coutumières,  
à quelle peine mortelle tu me condamnes

*Octavie*

Que se passe t'il en toi ?

*Othon*

J'étudies la manière  
la plus prudente et la plus sûre  
d'une si grande entreprise.  
O ciel, ô Dieux,  
dans cette extrémité  
ôtez-moi la vie, et mon âme.

*Octavie*

Qu'as-tu à marmonner ?

*Othon*

Je prie la Fortune  
pour qu'elle me donne la force de te servir.

*Octavie*

Et plus vite tu rempliras  
ta mission, plus ma reconnaissance sera grande.  
Hâte-toi donc de l'accomplir.

*Ottone*

The requests of an Empress  
are the orders of destiny: I am ready  
to obey you, O my Queen,  
even though it require  
me to sacrifice my life to you.

*Ottavia*

I desire that your sword  
write out your debts to me  
with Poppea's blood; I want you to kill her.

*Ottone*

That I kill whom?

*Ottavia*

Poppea.  
Poppea. Why are you backing down  
on what you promised ?

*Ottone*

I promised that ?  
Courtesy of a reply from an inferior,  
modesty of a polite expression,  
to what mortal punishment are you condemning me ?

*Ottavia*

What are you saying to yourself ?

*Ottone*

I'm considering the wariest  
and safest way to perform  
such an awful deed.  
Oh heaven, oh gods,  
in this desperate moment  
take my life and my spirit from me !

*Ottavia*

What are you muttering?

*Ottone*

I am praying to Fortune  
to give me the ability to serve you.

*Ottavia*

And the sooner your deed  
is done, the greater will be my gratitude,  
so hasten to perform it.

an musician permit him to work also a lot in the  
"Musica Rinascimentale Studio de Palermo" and in  
the "Schola Jacopo da Bologna". This constitutes in  
fact a European approach for the interpretation of  
Renaissance music. UNESCO and the International  
Music Council then asked him to coordinate the  
various events scheduled for 1996/97, declared Years  
of Latino-American Baroque (interpretation classes,  
lectures, concerts, recordings) in Bariloche  
(Argentina).



*Ottono*

Si tosto ho da morir?

*Ottavia*

Ma che frequenti

Soliloqui son questi? Ti protesta

L'imperial mio sdegno

Che, se non vai veloce al maggior segno,

Pagherai la pigrizia con la testa.

*Ottono*

Se Neron lo saprà?

*Ottavia*

Cangia vestiti,

Abito muliebri ti ricopra,

E con frode opportuna

Sagace esecutor t'accingi all'opra.

*Ottono*

Dammi tempo, ond'io possa

Inferocir i sentimenti miei,

Disumanare il core...

*Ottavia*

Precipita gl'indugi.

*Ottono*

Dammi tempo, ond'io possa

Imbarbar la mano!

Assuefar non posso in un momento

Il genio innamorato

Nell'arti del carnefice spietato.

*Ottavia*

Se tu non m'ubbidisci,

T'accuserò a Nerone,

Che abbi voluto usarmi

Violenze inoneste,

E farò sì che ti si stancheranno intorno

Il tormento e la morte in questo giorno.

*Ottono*

Ad ubbidirti, imperatrice, io vado.

O ciel, o Dei, in questo punto estremo

Ritoglietemi i giorni, i spirti miei.

*Othon*

Je dois donc mourir si tôt ?

*Octavie*

Mais que signifient

ces monologues perpétuels ? Je te certifie

que ma colère impériale,

si tu ne fais pas au plus vite,

te fera payer ta paresse de ta tête.

*Othon*

Et si Néron l'apprend ?

*Octavie*

Change de tenue,

cache-toi sous des vêtements de femme,

et par une tromperie subtile

prépare-toi à exécuter habilement ta mission.

*Othon*

Donne-moi un peu de temps, que je puisse

endurcir mes sentiments,

déshumaniser mon cœur...

*Octavie*

Hâte-toi de l'accomplir.

*Othon*

Donne-moi un peu de temps, que je puisse

rendre ma main cruelle !

Je ne peux pas, d'un moment à l'autre,

de l'amoureux que je suis,

faire un bourreau sans pitié

*Octavie*

Si tu ne m'obéis pas,

je t'accuserai devant Néron

d'avoir voulu abuser de moi

avec une violence malhonnête,

et je ferai en sorte que tu subisses

la torture et la mort le jour même.

*Othon*

Je vais, impératrice, t'obéir.

O ciel, ô Dieux, dans cette extrémité,

ôtez-moi la vie, et mon âme.

*Ottone*

So soon then I must die?

*Ottavia*

But what constant  
soliloquies are these? I declare to you  
that my imperial rage will,  
if you do not go with the greatest speed,  
make you pay for your sloth with your head.

*Ottone*

If Nero were to know?

*Ottavia*

Change your clothes,  
cover yourself in female attire,  
and with subtle cunning  
cleverly prepare yourself to do the deed.

*Ottone*

Give me time that I may  
enkindle my feelings to fury,  
to make my heart inhuman...

*Ottavia*

Hasten to perform it.

*Ottone*

Give me time that I may  
make my hand barbarous!  
I cannot, from one moment to the next,  
accustom the lover in me  
to the craft of a pilittess executioner.

*Ottavia*

If you do not obey me  
I shall denounce you to Nero,  
saying that you tried to force me  
with dishonest violence,  
and in such a way that you will be put  
to torture and to death this very day.

*Ottone*

To obey you, Empress, I go.  
O heaven, o gods, in this extreme,  
take away my life and my soul!



## SCENA DECIMA

Drusilla, Valletto, Nutrice

*Drusilla vive consolata dalle promesse amorose di Ottone, e Valletto scherza con la Nutrice sopra la sua vecchiaia.*

**Drusilla**

Felice cor mio,  
Festeggiami in seno,  
Dopo i nemi e gli orror, godrò il sereno.  
Oggi spero ch'Ottone  
Mi riconfermi il suo promesso amore.  
Felice cor mio,  
Festeggiami in seno,  
Festeggiami nel sen, lieto mio core.

**Valletto**

Nutrice, quanto pagheresti un giorno  
D'allegra gioventù, com'ha Drusilla?

**Nutrice**

Tutto l'oro del mondo io pagherei.  
L'invidia del ben d'altri,  
L'odio di sé medesima,  
La fiacchezza dell'alma,  
L'infermità del senso,  
Son quattro ingredienti,  
Anzi quattro elementi  
Di questa miserabile vecchiezza,  
Che canuta e tremante  
Dell'ossa proprie è un cimitero andante.

**Drusilla**

Non ti lagnar così, sei fresca ancora;  
Non è il sol che tramonta,  
Se ben passata è la vermiglia aurora.

**Nutrice**

Il giorno femminil  
Trova la sera sua dal mezzodi.  
Dal mezzogiorno in là

## SCENE 10

Drusilla, Valletto, Nourrice

*Drusilla se réjouit vivement des serments d'amour d'Othon, et Valletto plaisante la nourrice sur sa vieillesse.*

**Drusilla**

Mon cœur joyeux,  
réjouis-toi dans mon sein,  
après les nuages et l'horreur, je goûterai la sérénité.  
Aujourd'hui j'espère qu'Othon  
me confirmera ses serments d'amour.  
Mon cœur joyeux,  
réjouis-toi dans mon sein,  
réjouis-toi dans mon sein, mon cœur joyeux.

**Valletto**

Nourrice, combien me paierais-tu pour un jour  
d'allégresse juvénile, comme celle de Drusilla ?

**Nourrice**

Je donnerais tout l'or du monde.  
La jalousie de la joie d'autrui,  
le dégoût de soi-même,  
la lassitude de l'âme,  
l'infirmité des sens  
sont quatre ingrédients  
ou plutôt quatre éléments  
de cette maudite vieillesse,  
tremblante et blanchissante  
elle est le cimetière ambulante de mes os.

**Drusilla**

Ne te lamente pas ainsi, tu es encore fraîche ;  
le soleil ne décline pas encore,  
même si tu as passé l'aurore de vermeil.

**Nourrice**

Le jour de la femme  
décline dès midi.  
Dès la mi-journée,

## SCENE 10

Drusilla, Valletto, Nurse

*Drusilla rejoices, consoled by Ottone's promises, and Valletto makes fun of the Nurse for her old age.*

**Drusilla**

O my happy heart,  
rejoicing in my breast,  
after the clouds and the horror, I shall taste serenity;  
today I hope that Ottone  
will reconfirm his loving promise.  
O my happy heart,  
rejoicing in my breast,  
rejoicing in my breast, my blissful heart.

**Valletto**

Nurse, how much would you pay me for one day  
of youthful joy such as Drusilla's?

**Nurse**

All the gold in the world I'd pay.  
The envy of other's happiness,  
the loathing of one's self,  
the weariness of the soul,  
the infirmity of the senses  
are four ingredients,  
or rather four elements  
of wretched old age,  
and the old trembling  
of my bones is a walking cemetery.

**Drusilla**

Do not complain like that, there is still life in you;  
the sun has not yet set,  
even if your golden dawn has passed.

**Nurse**

A woman's life  
reaches its evening at midday.  
From midday on

## PROLOGO

La Fortuna, La Virtù e Amore annunciano allegoricamente la "moralità" dell'opera: Fortuna villaneggia Virtù definendosi unica fonte di felicità; Amore proclama la sua sovranità: "*Oggi in un sol certame, l'una e l'altra di voi da me abbattuta, dirà che il mondo ai cenni miei si muta*".

## ATTO I

Ottone, di ritorno a Roma, manifesta la sua travolgente passione amorosa davanti la casa di Poppea, quando improvvisamente s'accorge che i soldati di Nerone - fortunatamente addormentati - sono nei pressi. Da ciò arguisce il tradimento di Poppea - ora amante dell'imperatore- e lamenta la sua infelicità e le vane promesse ricevute. I due soldati si svegliano deprecando la loro condizione di continui custodi dell'incolumità di Nerone, il quale trascura sia l'impero che la moglie Ottavia.

Al lasciarsi, Poppea vorrebbe ancora trattenerne l'imperatore fra le sue braccia, ma Nerone è costretto ad andare poiché a Roma nessuno dovrà sapere della loro relazione finché Ottavia non sarà stata ripudiata. Poppea spera ambiziosamente di giungere al trono ma la fida Arnalta le fa presente i pericoli che incombono su di lei: infatti Ottavia ha scoperto l'amore segreto del marito e trama vendetta, ma Poppea la rassicura dicendole d'essere sotto la protezione di Amore.

L'imperatrice Ottavia si lamenta del suo triste stato di moglie tradita e di regina disprezzata. La Nutrice la consola esortandola a ricambiare l'affronto subito. Seneca esorta Ottavia a sopportare con dignità l'avverso destino che l'ha colpita, mentre il Valletto si rivolge villanamente al filosofo tacciandolo di ciarlataneria.

Sparisce la beltà;  
Col tempo si fa dolce  
Il frutto acerbo e duro,  
Ma in ora guasto vien quel ch'è maturo.

Credetel pure a me,  
O giovinette fresche in sul mattin;  
Primavera è l'età  
Ch'Amor con voi si sta;  
Non lasciate che passi  
Il verde april o 'l maggio:  
Si suda troppo in luglio a far viaggio.

*Valletto*

Andiam ad Ottavia omai,  
Signora nonna mia...

*Nutrice*

Ti darò una guanciata!

*Valletto*

... Venerabile antica!  
Del buon Caronte idolatrata amica.

*Nutrice*

Che sì, che sì, bugiardello insolente.

*Valletto*

Andiam, che in te è passata  
La mezzanotte, nonché il mezzodi.

2

## SCENA UNDECIMA

Ottone, Drusilla

*Ottone palesa a Drusilla dover egli uccider Poppea per commissione d'Ottavia imperatrice, e chiede per andar sconosciuto all'impresa gl'abiti di lei, la quale promette non meno gl'abiti che segretezza ed aiuto.*

*Ottone*

Io non so dov'io vada;  
Il palpar del core  
Ed il moto del piè non van d'accordo.  
L'aria, che m'entra in sen quando io respiro,  
Trova il mio cor sì afflitto,

la beauté se fane ;  
le temps ramollit  
le fruit vert et dur,  
mais une fois mûr, il se gâte en quelques heures.

Mais croyez-moi,  
ô jeunes filles aussi fraîches que le matin ;  
le printemps est l'âge  
où l'amour est avec vous ;  
ne laissez pas passer  
le vert avril ou mai :  
on transpire trop en juillet pour faire le voyage.

*Valletto*

Allons maintenant voir Octavie,  
madame ma grand-mère...

*Nourrice*

Je te donnerai une gifle !

*Valletto*

... Vénéritable vieille !  
Amie chérie de ce bon vieux Caron.

*Nourrice.*

C'est ça, c'est ça, insolent petit menteur !

*Valletto*

Allons maintenant, car tu as dépassé  
minuit, et pas seulement midi.

2

## SCENA 11

Othon, Drusilla

*Othon révèle à Drusilla qu'il doit tuer Poppee sur l'ordre de l'impératrice Octavie, et lui demande de lui prêter ses vêtements pour se déguiser ; Drusilla lui promet non seulement ses habits, mais aussi le secret et son aide.*

*Othon*

Je ne sais pas où je vais ;  
mon cœur frémit  
et mes pieds refusent de me porter.  
L'air qui entre dans mon sein quand je respire  
trouve mon cœur si affligé

our beauty fades.  
Time softens  
the sour, hard fruit,  
but once ripe, it spoils within a few hours.

But believe me,  
o young maidens fresh as morning,  
springtime is the age  
when love walks alongside you;  
do not let pass  
green April and May:  
One perspires too much in July to undertake the journey.

*Valletto*

Let us go now to Ottavia,  
my lady granny...

*Nurse*

I'll give you a smack!

*Valletto*

... Venerable old woman!  
Beloved friend of good old Caron!

*Nurse*

Is that so, is that so, insolent young liar!

*Valletto*

Let us go now, for you midnight  
has already passed, no less than midday.

2

### SCENE 11

Ottone, Drusilla

*Ottone reveals to Drusilla that he must kill Poppea under the Empress Ottavia's order and asks to borrow Drusilla's garments so that he may do so in disguise. She agrees to give him not only her clothes but her secrecy and her help as well.*

*Ottone*

I know not where I go;  
my heart trembles  
and my footsteps will not move.  
The air that enters my breast when I breathe  
finds my heart so afflicted

Ottavia intanto informa Seneca che Nerone progetta di ripudiarla; Seneca considera amaramente le spine che spesso si nascondono sotto i manti regali e riceve da Pallade la notizia dell'arrivo di Mercurio. Sopraggiunge Nerone e in un drammatico dialogo col suo maestro, che tenta di dissuaderlo, afferma la risoluta volontà di ripudiare Ottavia e di sposare Poppea.

L'imperatore ritorna da Poppea e le comunica il proposito di elevarla a dignità regale. La donna esulta di gioia, indi subdolamente insinua che il potere di Nerone è nelle mani di Seneca. In uno scatto d'ira l'imperatore ordina di eseguire la condanna a morte del filosofo entro lo stesso giorno.

Ottone si lamenta ancora con Poppea della sua condizione di amante tradito; ella lo esorta a dimenticarla poiché ormai l'aspettano i fasti regali. Arriva Drusilla, segretamente innamorata di Ottone, e gli rivela il suo amore, ma il ricordo di Poppea è ancora vivo in lui.

### ATTO II

Lontano dalla corte, Seneca riceve la visita di Mercurio che gli dà l'annuncio della sua prossima morte.

Il filosofo si rassegna davanti al dio, mentre arriva Liberto Capitano che gli consegna l'ordine fatale di Nerone che gli impone il suicidio.

Seneca chiama i suoi Familiari, che a tale notizia rimangono costernati, mentre il filosofo si prepara con grande serenità al trapasso. Valletto gioisce la scoperta dei piaceri amorosi, guidato da Damigella.

Nerone in compagnia del poeta Lucano, profana la memoria di Seneca, cantando lodi alla bellezza di Poppea.

Ch'ella si cangia in subitaneo pianto;  
E così mentr'io peno,  
L'aria per compassion mi piange in seno.

*Drusilla*  
E dove signor mio?

*Ottone*  
Drusilla, Drusilla!

*Drusilla*  
Dove, dove signor mio?

*Ottone*  
Te sola cerco.

*Drusilla*  
Eccomi a' tuoi piaceri.

*Ottone*  
Drusilla, io vuo' fidarti  
Un secreto gravissimo; prometti  
E silenzio e soccorso?

*Drusilla*  
Ciò che del sangue mio, più che dell'oro,  
Può giovarti e servirti,  
È già tuo più che mio.  
Palesami il secreto,  
Che del silenzio poi  
Ti do l'anima in pegno e la mia fede.

*Ottone*  
Non esser più gelosa di Poppea.

*Drusilla*  
Felice cor mio,  
Festeggiami in seno.

*Ottone*  
Senti, senti.

*Drusilla*  
Festeggiami in seno...

qu'il se change soudain en sanglots ;  
et pendant que je souffre ainsi,  
l'air, par compassion, pleure dans mon sein.

*Drusilla*  
Ou vas-tu, mon seigneur ?

*Othon*  
Drusilla, Drusilla!.

*Drusilla*  
Ou, ou vas-tu, mon seigneur ?

*Othon*  
Seulement te chercher.

*Drusilla*  
Me voici pour te servir.

*Othon*  
Drusilla, je veux te confier  
un secret des plus dangereux ; me promets-tu  
silence et secours ?

*Drusilla*  
Si par mon sang ou mes biens  
je peux t'aider et te servir,  
ils sont déjà à toi plus qu'à moi.  
révèle-moi ton secret,  
et en gage de mon silence  
je te donne mon âme et ma foi.

*Othon*  
Ne sois plus jalouse de Poppée.

*Drusilla*  
Mon cœur joyeux,  
réjouis-toi dans mon sein.

*Othon*  
Écoute, écoute.

*Drusilla*  
Réjouis-toi dans mon sein...

that it changes into sudden sobbing;  
and while I suffer so,  
the air in compassion weeps in my breast.

*Drusilla*

Where are you going, sir?

*Ottone*

Drusilla, Drusilla!

*Drusilla*

Where, where are you going, sir?

*Ottone*

Only to seek you.

*Drusilla*

Here I am at your service.

*Ottone*

Drusilla, I want to entrust you with  
a most dangerous secret; will you promise  
silence and help?

*Drusilla*

If with my blood or with my worldly goods  
I can assist and serve you,  
they are already more yours than mine.  
Reveal the secret,  
that of my silence then  
I may give you my soul and my faith in pledge.

*Ottone*

No longer be jealous of Poppea.

*Drusilla*

O my happy heart,  
rejoice in my breast.

*Ottone*

Listen, listen.

*Drusilla*

Rejoice in my breast...

Ottone depreca di aver accarezzato progetti omicidi verso l'amata Poppea quando sopraggiunge Ottavia che lo induce, suo malgrado, a promettere di sopprimere l'amante di Nerone servendosi d'abiti femminili al fine di agire con maggior facilità. Ottone confida il suo piano a Drusilla la quale, non senza esortarlo alla prudenza, gli consegna i suoi vestiti. Nel suo giardino, Poppea invoca Amore affinché possa vedere realizzato il suo sogno di diventare imperatrice e, volendo riposarsi, Arnalta la fa adagiare e la culla. Amore scende dal cielo per difenderla dall'insidia dell'imminente attentato. Ottone, nelle vesti di Drusilla, sta per uccidere Poppea quando, per intervento d'Amore, l'attentato fallisce. L'allarme dato da Arnalta mette in fuga Ottone che viene scambiato per Drusilla.

### ATTO III

Drusilla attende trepidante Ottone quando giunge il Littore, guidato da Arnalta, che l'arresta.

Condotta al cospetto dell'imperatore, Drusilla viene condannata a morte. Ottone allora si palesa come unico colpevole dell'attentato e Nerone lo condanna all'esilio con Drusilla. Infine, l'imperatore ordina il ripudio e conseguente esilio d'Ottavia. Giunge Poppea e Nerone annuncia che finalmente potrà diventare sua sposa.

Arnalta si prepara ai fasti delle nozze della sua padrona, mentre Ottavia, ex-imperatrice, esprime tutto il suo dolore nell'abbandonare la patria e gli amici.

Nerone e Poppea, acclamati da Consoli e Tribuni, celebrano il loro trionfo, in un'apoteosi cui prendono parte anche Amore e Venere in cielo.

**Ottone**

Senti, io devo  
Or ora per terribile comando  
Immergerle nel sen questo mio brando.  
Per ricoprir me stesso  
In misfatto sì grande  
Io vorrei le tue vesti.

**Drusilla**

E le vesti e le vene io ti darò volentieri.

**Ottone**

Se occultarmi potrò, vivremo poi  
Uniti sempre in dilettoni amori;  
Se morir converrammi,  
Nell'idioma d'un pietoso pianto  
Dammi esequie, o Drusilla,  
Se dovrò fuggitivo  
Scampar l'ira mortal di chi comanda,  
Soccorri a mie fortune.

**Drusilla**

E le vesti e le vene  
Io ti darò volentieri;  
Ma circospetto va', cauto procedi.  
Nel rimanente sappi  
Che le fortune e le ricchezze mie  
Ti saran tributarie in ogni loco;  
E proverai Drusilla  
Nobile amante e tale,  
Che mai l'antica età non ebbe uguale.  
Andiam pur,  
Felice cor mio,  
Festeggiami in seno.  
Andiam pur, ch'io mi spoglio,  
E di mia mano travestirti io voglio.  
Ma vuo' saper da te più a dentro e a fondo  
Di così orrenda impresa la cagione.

**Ottone**

Andiam, andiam omai,  
Che con alto stupore il tutto udrai.

**Othon**

Ecoute, je dois  
immédiatement, sur un ordre terrible,  
plonger mon épée dans son cœur.  
Afin de me couvrir  
pour un si grand crime,  
je voudrais tes vêtements.

**Drusilla**

Je te donnerai volontiers et mes vêtements et ma vie.

**Othon**

Si je pouvais me cachais, nous vivrions ensuite  
unis pour toujours dans un merveilleux amour ;  
Si je devais mourrir,  
et l'idée de ma mort  
t'arrache, o Drusilla, des larmes de pitié ;  
si je devais, fugitif,  
échapper au mortel courroux de mes patrons,  
prends soin de ma fortune..

**Drusilla**

Je te donnerai volontiers  
et mes vêtements et ma vie ;  
mais sois prudent, fais attention.  
Et n'oublie jamais  
que ma fortune et mes richesses  
seront toujours à ta disposition ;  
et Drusilla se révélera  
une noble amante,  
qui n'eut jamais d'égale.  
Allons,  
Mon cœur joyeux,  
réjouis-toi dans mon sein.  
Allons, que j'enlève mes vêtements  
et je veux te déguiser de mes propres mains.  
Mais je veux que tu m'en apprennes davantage  
sur la cause de cette terrible action.

**Othon**

Allons, allons maintenant.  
Alors tu pourras tout entendre avec stupéfaction.

**Ottone**

Listen, I must  
forthwith, by terrible command,  
thrust my dagger into the heart.  
To cover myself  
for so great a misdeed  
I would fain have your clothes.

**Drusilla**

Both my clothes and my life i shall willingly give you.

**Ottone**

If I succeed in escaping, we can live  
forever united in blissful love;  
if I die, choose  
my funeral rites, O Drusilla,  
in the language of compassionate tears;  
if as a fugitive I must  
flee the deadly wrath of one in command,  
take care of my fortune.

**Drusilla**

Both my clothes and my life  
I shall willingly give you;  
but be circumspect, proceed with caution.  
And always remember  
that my fortune and my riches  
will be at your disposal at all times;  
and you shall find Drusilla  
a noble lover, such a one  
that was never equalled in ancient times.  
Let's do,  
O my happy heart,  
rejoicing in my breast.  
Let us go, that I may undress  
with my own hand and transform you.  
But I want to know from you more about  
the reason for this terrible enterprise.

**Ottone**

Let us go, let us go now.  
Then you may in amazement hear all.

Questa edizione discografica si basa sulla partitura  
manoscritta intitolata *Il Nerone* ossia  
*l'incoronazione di Poppea* custodita presso  
la Biblioteca del Conservatorio San Pietro  
a Majella di Napoli, rari 6.4.1.

Tutte le parti non originali concertate con violini  
sono state realizzate da Basilio Timpanaro,  
le restanti da Gabriel Garrido.

Sono stati utilizzati:

Clavicembalo copia da G.B. Giusti, 1681  
(Ugo Casiglia, PA)

Clavicembalo copia da C. Grimaldi, 1697  
(Ugo Casiglia)

Organo positivo (G. Zanin, UD)

Si ringrazia l'Associazione siciliana "Amici della  
Musica" di Palermo per avere gentilmente messo a  
disposizione il clavicembalo copia da Grimaldi.

## SCENA DUODECIMA

*Si muta la scena nel giardino di Poppea*

Poppea, Arnalta

*Poppea godendo della morte di Seneca perturbatore delle sue grandezze prega Amor che prosperi le sue fortune, e promette ad Arnalta sua nutrice continuato affetto, ed essendo colta dal sonno se fa adagiare riposo nel giardino, dove da Arnalta con nanna soave vien addormentata.*

**Poppea**

Or che Seneca è morto,  
Amor ricorro a te,  
Guida mia speme in porto,  
Fammi sposa al mio Re.

**Arnalta**

Pur sempre sulle nozze  
Canzoneggiando vai.

**Poppea**

Ad altro, Arnalta mia, non penso mai.

**Arnalta**

Il più inquieto affetto  
È la pazza ambizione;  
Ma se arrivi agli scettri e alle corone,  
Non ti scordar di me,  
Tienmi appresso di te,  
Né ti fidar giammai di cortigiani,  
Perché in due cose sole  
Giove è reso impotente:  
Ei non può far che in cielo entri la morte,  
Né che la fede mai si trovi in corte.

**Poppea**

Non dubitar, che meco  
Sarai sempre la stessa.  
E non fia mai che sia

## SCENE 12

*La scène est transportée dans le jardin de Poppée.*

Poppée, Arnalta

*Poppée, se réjouissant de la mort de Sénèque qui entravait ses ambitions, prie Amour de faire prospérer sa bonne fortune, et promet à Arnalta, sa nourrice, une affection durable ; gagnée par le sommeil, elle décide de se reposer dans le jardin et s'endort sur une douce berceuse d'Arnalta.*

**Poppée**

Maintenant que Sénèque est mort,  
Amour, je fais appel à toi,  
mène mon espérance à bon port,  
fais-moi épouser mon roi.

**Arnalta**

Tu en reviens toujours  
à ce mariage.

**Poppée**

Je ne pense qu'à ça, chère Arnalta.

**Arnalta**

Le sentiment le plus agité  
est la folle ambition ;  
mais si tu atteins le sceptre et la couronne,  
ne m'oublie pas,  
garde-moi près de toi ;  
ne te fie jamais aux courtisans,  
car il n'y a que deux domaines  
où Jupiter soit impuissant :  
il ne peut faire entrer la mort au ciel,  
ni trouver la fidélité à la cour.

**Poppée**

Ne doute pas que pour moi  
tu seras toujours la même.  
Et ne crains jamais qu'une autre

## SCENE 12

*The scene changes to Poppea's garden.*

Poppea, Arnalta

*Poppea, rejoicing at the death of Seneca, the obstacle to her ambitions, prays to Love that her fortunes may prosper and promises Arnalta, her nurse, her continuing affection. Feeling heavy with sleep, she decides to rest in the garden, and is lulled by Arnalta's sweet lullaby.*

*Poppea*

Now that Seneca is dead,  
Love, I return to you,  
lead my hopes into port,  
make me the wife of my king.

*Arnalta*

Still harping on  
this marriage!

*Poppea*

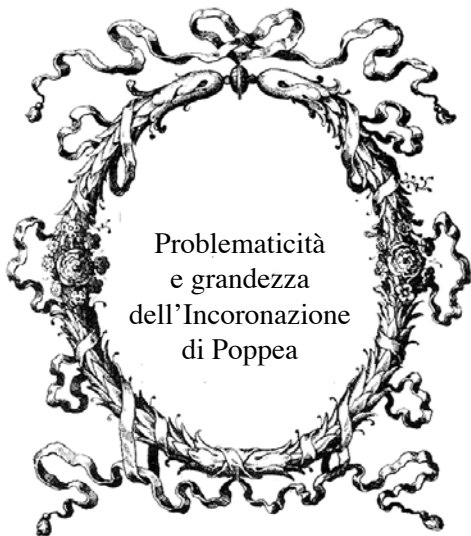
I never think of anything else, dear Arnalta.

*Arnalta*

The most restless passion  
is mad ambition;  
but should you achieve the sceptre and the crown,  
do not forget me,  
keep me close beside you;  
nor ever trust the courtiers,  
for in two things only  
Jove himself is powerless;  
he cannot make death enter heaven,  
and he cannot make loyalty ever to be found at court.

*Poppea*

Never doubt that to me  
you will always be the same.  
And never fear that anyone else



Altra che tu la secretaria mia.  
Amor, ricorro a te,  
Guida mia speme in porto, fammi sposa...  
Par che il sonno m'alletti  
A chiuder gl'occhi alla quiete in grembo.  
Qui nel giardino, o Arnalta,  
Fammi apprestar del riposare il modo,  
Ch'alla fresc'aria addormentarmi godò.

*Arnalta*

Udiste, ancelle, olà!

*Poppea*

Se mi trasporta il sonno  
Oltre gli spazi usati,  
A risvegliarmi vieni,  
Né conceder l'ingresso nel giardino  
Fuor ch'a Drusilla, o ad altra confidente.

*Arnalta*

Adagiati, Poppea,  
Quietati, anima mia:  
Sarai ben custodita.

Oblivion soave  
I dolci sentimenti  
In te, figlia, addormenti.

Posatevi, occhi ladri;  
Aperti deh, che fate,  
Se chiusi ancor rubate?

Poppea, rimanti in pace;  
Luci care e gradite,  
Dormite omai, dormite.

Amanti, vagheggiate  
Il miracolo novo:  
È luminoso il dì, sì come suole;  
E pur vedete addormentato il sole

devienne ma confidente.  
Amour, je fais appel à toi,  
mène mon espérance à bon port, fais-moi épouser...  
Comment se fait-il que le sommeil m'incite  
à fermer tranquillement les yeux sur ma poitrine ?  
Ici, dans ce jardin, ô Arnalta,  
prépare-moi un endroit pour me reposer,  
car j'aimerais m'endormir à l'air frais.

*Arnalta*

Hola ! vous entendez, servantes !

*Poppée*

Si le sommeil me transporte  
plus longuement que d'habitude,  
tu me réveilleras ;  
ne laisse entrer personne en ce jardin  
sauf Drusilla, ou toute autre personne de confiance.

*Arnalta*

Allonge-toi, Poppée,  
repose en paix, chère âme :  
tu seras bien gardée.

Au suave oubli du sommeil  
abandonne, ma fille,  
tes tendres sentiments.

Reposez-vous, yeux voleurs,  
pourquoi rester ouverts  
puisque, fermés, vous dérobez encore ?

Poppée, repose en paix ;  
chers beaux yeux,  
dormez maintenant, dormez.

Révez, amants  
à ce nouveau miracle :  
lumineux est le jour, pareil au soleil ;  
et pourtant, vous voyez le soleil endormi.

will be my confidante.  
Love, I return to you,  
lead my hopes into port, make me the wife...  
How is it that slumber entices me  
to close my eyes quietly in my bosom?  
Here in this garden, O Arnalta,  
make me a place to rest,  
for I should enjoy going to sleep in the fresh air.

*Arnalta*

Come, girls, you there !

*Poppea*

If I stay asleep  
longer than usual,  
come wake me up,  
and let no one enter the garden  
except Drusilla, or some other trustworthy person

*Arnalta*

Lie down, Poppea,  
quietly rest, my dear soul:  
you shall be well guarded.

To the sweet oblivion  
of sleep, my daughter,  
let fly your tender thoughts.

Rest, thieving eyes;  
why open at all  
when closed you are still beguiling?

Poppea, rest in peace;  
dear, lovely eyes,  
sleep now, sleep.

Dream, lovers  
of that new miracle :  
brigt is the day, as the sun ;  
yet, you can see the sun asleep.

*L'Incoronazione di Poppea* si apre, com'è noto, con una sorta di "Prologo in cielo", nel quale Virtù, Fortuna e Amore, contendono su chi abbia il predominio nel determinare il destino dell'uomo e del mondo: Fortuna trionfa su Virtù (la vita è un susseguirsi cieco di eventi indotti dall'interesse individuale, dal potere e dalla violenza, sui quali nulla può la coscienza morale) e Amore su Fortuna (l'eros, potente e incontrollabile pulsione, dirompente vitalità, può inserirsi nel corso caotico del caso e deviarlo). Gli eventi dell'opera – che per la prima volta sui palcoscenici del teatro musicale abbandona la mitologia per affrontare un tema storico – saranno la dimostrazione di questo inquietante postulato. Nel contesto della corrotta corte neroniana, si assisterà alla progressiva ascesa della cortigiana Poppea, amante di Nerone, che giungerà sino ai sommi fastigi del trono imperiale: l'opera culminerà con la sua incoronazione, conducendoci attraverso un percorso di intrighi, violenze, sopraffazioni che vedranno l'umiliazione dei giusti e l'esaltazione dei corrotti.

Accanto ai due protagonisti, un mondo quanto mai ricco e variegato, che tocca tutti i registri retorici, dal tragico al comico: Ottavia, l'imperatrice, ripudiata e mandata in esilio, vittima nobile e dolente, ma pronta a ordire un intrigo per assassinare la rivale; Ottone, amante infelice di Poppea e di quella trama costretto ad essere l'esecutore, Drusilla, teneramente di lui innamorata; e per lui pronta a sacrificare la vita; Seneca, maestro e consigliere di Nerone, teorico della ragion di stato e filosofo stoico, costretto al suicidio, che redime, affrontando eroicamente la morte, l'ambigua aura di sospetti dalla quale è circondato; Lucano, pensierato compagno di dissolutezze di Nerone. E,

## SCENA DECIMATERZA

## Amore

*Amor scende dal Cielo mentre Poppea dorme per impedirle la morte,  
e si nasconde vicino a lei.*

**Amore**

Dorme, l'incauta dorme,  
Ella non sa,  
Ch'or or verrà  
Il punto micidiale;  
Così l'umanità vive all'oscuro,  
E quando ha chiusi gl'occhi  
Crede essersi dal mal posta in sicuro.  
O sciocchi, o frali,  
Sensi mortali,  
Mentre cadete in sonnacchioso oblio,  
Sul vostro sonno è vigilante Dio.  
Siete rimasi  
Gioco dei casi,  
Soggetti al rischio, e del periglio prede,  
Se Amor, genio del mondo, non provvede.  
Dormi, Poppea,  
Terrena Dea;  
Ti salverà dall'armi altrui rubelle,  
Amor che move il sol e l'altre stelle!  
Già s'avvicina  
La tua ruina;  
Ma non ti nuocerà strano accidente,  
Ch'Amor picciolo è sì, ma onnipotente.

## SCENE 13

## Amour

*Amour descend du ciel pendant le sommeil de Poppée pour la  
protéger de la mort, et il se cache près d'elle.*

**Amour**

Elle dort, elle dort sans méfiance,  
elle ne sait pas  
qu'approche maintenant  
le moment fatal ;  
ainsi les hommes vivent dans l'ignorance  
et, quand ils ferment les yeux,  
ils se croient à l'abri du danger.  
O fous, ô fragiles  
sens des mortels,  
Vous tombez dans l'oubli du sommeil  
tandis qu'un dieu vigilant veille sur vous.  
Vous êtes encore vivants,  
jeu des hasards,  
exposés au risque, en proie au péril,  
si l'Amour, génie du monde ne veille pas.  
Dors, Poppée,  
déesse terrestre ;  
il te sauvera des armes de tes adversaires,  
Amour qui fait mouvoir le soleil et les autres étoiles.  
Voilà que s'approche déjà  
la destruction ;  
mais aucun malheur ne t'arrivera,  
car Amour est petit, mais tout-puissant.

## SCENE 13

## Love

*Love comes down from heaven while Poppea sleeps to prevent her death and hides himself near her.*

**Love**

She sleeps, unsuspecting she sleeps;  
she knows not  
that just now approaches  
the fatal moment;  
thus mortals live in ignorance,  
and when they have closed their eyes  
they believe they are safe from danger.

O foolish, o frail  
mortal senses,  
you slip into sleep's oblivion  
whilst a vigilant god watches over you.

You would remain,  
the plaything of fate,  
subject to risk and a prey to danger,  
if love, the driving force of the world, did not help you.

Sleep on, Poppea,  
earthly goddess;  
you will be saved from the arms of others' plots  
by Love who moves the sun and the other stars.

Already draws near  
your destruction;  
but no untoward event will trouble you,  
for Love is small but omnipotent.

ancora, un mondo variopinto di servi: due soldati, un liberto, un littore, e soprattutto le due nutrici di Poppea (Arnalta) e di Ottavia, familiari di Seneca, consoli e tribuni, e poi due fanciulli (un Valletto e una Damigella), che, insensibili e ignari di quanto accade intorno a loro, scoprono le dolcezze dei piaceri d'amore. Infine, apparizioni lontane, omaggio alla convezione, tre divinità: Pallade, Mercurio e Venere.

Sfondo cupo alla passione di Nerone e Poppea, è la corte, appendice del tiranno, con la sua condotta spietata, basata sulla frode, la macchinazione, l'inganno, la sopraffazione. I grandi si pongono al di sopra della legge, attenti solo al proprio utile, non importa come raggiunto; gli umili mormorano o maledicono, ma accettano o sono costretti ad accettare le regole del gioco.

La legge è per chi serve...  
Sarà sempre più giusto il più potente.

E ancora:

La forza è legge in pace e spada in guerra  
e bisogno non ha della ragione...

proclama Nerone (I, 9). La logica della forza e della violenza costringe i cortigiani in un atteggiamento costante di freddo calcolo e di studiata dissimulazione, in una spasmodica difesa del proprio egoistico interesse.

Colui che ad altro guarda  
Che all'interesse suo, merta esser cieco. (II, 14)

Si spegne nei cuori ogni calore ed ogni

## SCENA DECIMAQUARTA

Ottone

*Ottone travestito da Drusilla capita nel giardino dove sta addormentata Poppea per ucciderla, e Amor lo vieta. Poppea nel fatto si sveglia, e inseguito Ottone creduto Drusilla dalle serventi di Poppea fugge.*

**Ottone**

Eccomi trasformato  
 Non d'Otton in Drusilla, no, no  
 Ma d'uom in serpe, il cui velen e rabbia  
 Non vide il mondo e non vedrà simile.  
 Ma che veggio infelice?  
 Tu dormi, anima mia? Chiudesti gl'occhi  
 Per non aprirli più? Care pupille,  
 Il sonno vi serrò  
 Acciò che non vediate  
 Questi prodigi strani:  
 La vostra morte uscir dalle mie mani.  
 Ohimè, trema il pensiero, il moto langue,  
 E 'l cor fuor del suo sito  
 Ramingo per le viscere tremanti  
 Cerca un cupo recesso per celarsi,  
 O involto in un singulto  
 Ei tenta di scampar fuor di me stesso  
 Per non partecipar d'un tanto eccesso.  
 Ma che tardo? Che bado?  
 Costei m'aborre e sprezza, e ancor io l'amo?  
 Ho promesso ad Ottavia: se mi pento  
 Accelero a' miei di funesto il fine.  
 Esca di corte chi vuol esser pio.  
 Colui ch'ad altro guarda  
 Ch'all'interesse suo, merta esser cieco.  
 Il fatto resta occulto,  
 La macchiata coscienza  
 Si lava con l'oblio.  
 Poppea, t'uccido;  
 Amor, rispetto: addio.

## SCENE 14

Othon

*Othon, déguisé en Drusilla, entre dans le jardin où Poppée est endormie afin de la tuer, mais Amour l'en empêche. Poppée se réveille et Othon (que l'on confond avec Drusilla) s'enfuit, poursuivi par les servantes de Poppée.*

**Othon**

Me voici transformé  
 non pas d'Othon en Drusilla, non, non  
 mais d'homme en serpent, dont le venin et la rage  
 non furent jamais égaux dans le monde, et ne le seront jamais.  
 Mais que vois-je, malheureux ?  
 Tu dors, mon amour ? Tu as fermé tes yeux  
 pour ne plus jamais les rouvrir ? Chers yeux,  
 le sommeil vous a voilés  
 pour que vous ne puissiez voir  
 ce monstre étrange :  
 votre mort vient par ma main. Hélas,  
 ma pensée frémit, mes membres se paralysent,  
 et mon cœur, arraché de sa demeure,  
 errant dans mes entrailles tremblantes,  
 cherche un coin sombre où se cacher ;  
 oh, enveloppé d'un sanglot,  
 il essaie de s'échapper de mon corps,  
 pour ne pas prendre part à une telle horreur.  
 Mais pourquoi traîner ? Pourquoi tarder ?  
 Elle me hait, elle me méprise, et je l'aime encore ?  
 J'ai promis à Octavie : si je failis,  
 je précipite ma propre fin funeste.  
 Quiconque veut être vertueux doit quitter la cour.  
 Celui qui considère autre chose  
 que son propre intérêt mérite d'être aveugle.  
 Le crime reste caché,  
 la conscience souillée  
 se lave dans l'oubli.  
 Poppée, je te tue ;  
 Amour, je te dis adieu.

## SCENE 14

Ottone

*Ottone, disguised as Drusilla, enters the garden where Poppea is asleep in order to kill her, but Love prevents him. Poppea awakens and Ottone (who is taken for Drusilla) escapes pursued by Poppea's maids.*

*Ottone*

Behold me transformed,  
no, not from Ottone into Drusilla, no, no  
but from a man into a snake in which venom and fury  
such as the world has never seen and will never see.  
But what, wretch, do I see?  
You are asleep, my love? You close your eyes  
never more to open them? Beloved eyes,  
sleep has drawn its veil  
so that you may not see  
the strange monster:  
your death comes at my hands. O woe is me, thought  
shudders, my movement fails me,  
and my heart, torn from its lodging,  
runs through my trembling entrails  
seeking a dark hollow in which to hide;  
o, enveloped in a sob,  
it tries to escape from my body,  
in order not to take part in such a horror.  
But why linger? Why tarry?  
She abhors me, despises me, and still I love her?  
I promised Ottavia; if I fail her  
I hasten my own dreadful death.  
Leave the court whoever will be virtuous,  
he who has another purpose  
than self interest should be blinded;  
crimes remain hidden,  
the defiled conscience  
washes itself in forgetfulness.  
Poppea, I kill you;  
Love, I bid you farewell, farewell.

umana dignità e vi prende posto l'acre, puntiglioso,  
lugubre gusto della vendetta:

L'infamia sta gli affronti in sopportarsi  
E consiste l'onore nel vendicarsi.

Chi ti punge nel senso  
Pungilo nell'onore... (I, 5)

E' riconoscibile nell'*Incoronazione di Poppea* un riflesso non solo della vita e della società barocca, così come si presentava all'occhio critico del geniale librettista di Monteverdi, l'avvocato veneziano Gian Francesco Busenello, fastosa e barbara, ma della problematica dibattutissima nei primi decenni del Seicento, sul rapporto tra utilità e morale e tra morale e politica. Violentissimi e giustificabili solo nel particolare clima politico veneziano, gli accenni critici alla corte e ai cortigiani: "Di pur che il nostro prence rubba a tutti / per donar ad alcuni. / L'innocenza va afflitta / e i scelerati stan sempre a man dritta (I, 2); La pratica coi regi è perigliosa, / l'amore e l'odio non han forza in essi, / sono gli affetti lor puri interessi (I, 4); Delle regie grandezze / si veggono le pompe e gli splendori, / ma stan sempre invisibili i dolori. (I, 7); La calunnia da' grandi favorita / distrugge agl'innocenti honor e vita (I, 12); ....Nè ti fidar giammai di cortigiani / perché in due cose sole / Giove è impotente: / ei non può far ch'in ciel entri la morte / né che la fede mai si trovi in corte (II, 12); Esca di corte chi vuol esser pio (II, 14)", etc.

L'eccezionalità di questo libretto è storicamente spiegabile. Tra i primi a comprendere le straordinarie possibilità di tramite e propaganda ideologica dello spettacolo operistico, che a Venezia aveva preso forma stabile nei teatri pubblici a

**SCENE DECIMAQUINTA**  
Amore, Poppea, Arnalta

*Amor, protestando voler oltre la difesa di Poppea incoronarla in quel giorno imperatrice, se ne vola al Cielo, e finisce l'Atto Secondo.*

**Amore**

Forsennato, scellerato,  
Inimico del mio nume,  
Tanto dunque si presume?  
Fulminarti io dovrei!  
Ma non merti di morire  
Per la mano degli Dei.  
Illeso va' da questi strali acuti,  
Non tolgo ai manigoldi i lor tributi.

**Poppea**

Drusilla, in questo modo  
Con l'armi ignude in mano,  
Mentre nel mio giardino dormo soletta?

**Arnalta**

Accorrete, accorrete,  
O servi, o damigelle,  
Inseguir Drusilla, dalli, dalli,  
Tanto mostro a ferir non sia che falli.  
Dalli, dalli!

**Amore**

Ho difeso Poppea!  
Vuo' farla imperatrice.

**SCENE 15**  
Amour, Poppée, Arnalta

*Amour déclare que, ayant sauvé Poppée, il la fera couronner impératrice le jour même ; puis il s'envole pour le ciel, et termine le deuxième acte.*

**Amour**

Fou, scélérat,  
ennemi de ma divinité,  
si loin donc, tu oses aller si loin ?  
Je devrais te foudroyer !  
Mais tu ne mérites pas de mourir  
de la main d'un dieu.  
Eloigne-toi de ces flèches acérées sain et sauf,  
je n'ôterai pas leur tribut aux bourreaux.

**Poppée**

Drusilla, que fais-tu  
une épée à la main  
ici, dans mon jardin où je dors solitaire ?

**Arnalta**

Accourez, accourez,  
servantes, demoiselles,  
suivez Drusilla, vite, vite.  
Ne laissez pas s'enfuir un tel monstre.  
Vite, vite.

**Amour**

J'ai défendu Poppée !  
Et je la ferai impératrice.

## SCENE 15

Love, Poppea, Arnalta

*Love declares that having saved Poppea he will crown her Empress  
that very day, and then flies back to heaven.  
So ends the second act.*

**Love**

Madman, villain,  
traitor to my divinity,  
so much, then, you dare?  
I should strike you with lightning!  
But you do not deserve to die  
at the hand of a god.  
Unharm'd go from these sharp arrows,  
I shall not steal from the hangmen their lawful tribute.

**Poppea**

Drusilla, what are you doing  
with an unsheathed dagger in your hand,  
here in my garden as I sleep alone?

**Arnalta**

Help, quickly help,  
o servants, maids,  
follow Drusilla, hurry,  
Do not let such a monster get away.  
Hurry, hurry.

**Love**

I have defended Poppea!  
Now I shall make her Empress.

partire dal 1637, furono gli aderenti o i simpatizzanti di un'Accademia che raggruppava larghe frange dell'aristocrazia e dell'intelligenza cittadina, quella degli Incogniti: ad essa fecero capo librettisti come Giulio Strozzi, Giovan Battista Fusconi, Maiolino Bisaccioni, Scipione Errico, Giacinto Andrea Cicognini e due letterati che fornirono drammi a Monteverdi: Giacomo Badoaro, autore de *Il ritorno di Ulisse in patria* e Gian Francesco Busenello, autore de *L'incoronazione di Poppea*.

Alla base del pensiero degli Incogniti era la tradizione della filosofia eterodossa, di stampo aristotelico, professata da Cesare Cremonini, il cui pensiero naturalistico costituì per molti anni la filosofia ufficiale della classe dirigente della Serenissima. Tra i punti cardine di questa filosofia era il ripudio del concetto di un Dio creatore e della provvidenza, del principio dell'immortalità dell'anima, della sovranità dell'uomo sulla creazione. Sul piano etico-pratico si rinnegava la morale cristiana, intesa come pura convenzione sociale, in nome della sovranità dell'istinto e si riduceva la religione a pura impostura e a semplice "instrumentum regni": il risultato era uno scetticismo nichilistico, l'insofferenza per ogni autorità costituita e un sostanziale immoralismo. Si deve alla particolare situazione dello stato veneto e ai rapporti quanto mai tesi con il papato se una filosofia di tal genere poté avere libero corso a Venezia e divenire anzi, per un certo periodo, il pensiero caratterizzante delle classi di governo. Nasce il sospetto che - dopo il successo de *Il ritorno di Ulisse in patria* - gli Incogniti abbiano giocato una carta assai ambiziosa: coinvolgere il Maestro di Cappella della Basilica di San Marco, come dire la massima autorità musicale della città, in un'opera

## ATTO TERZO

7

SINFONIA

### SCENA PRIMA

*Si muta la scena nella città di Roma*

Drusilla

*Drusilla gioisce sperando di breve intendere la morte di Poppea sua rivale per goder degl'amori di Ottone.*

*Drusilla*

O felice Drusilla, che sper'io?  
Corre adesso per me l'ora fatale,  
Perirà, morirà la mia rivale,  
E Ottone finalmente sarà mio.  
O che spero, che sper'io !  
Se le mie vesti  
Avran servito  
A ben coprirlo,  
Con vostra pace, o Dei,  
Adorar io vorrò gl'arnesi miei.  
O felice Drusilla, o che sper'io?

8

### SCENA SECONDA

Arnalta, Drusilla, Littore

*Arnalta nutrice di Poppea, con littore fa prender Drusilla, la quale si duole di sé medesima.*

*Arnalta*

Ecco la scellerata  
Che, pensando occultarsi,  
Di vesti s'è mutata.

*Drusilla*

E qual peccato, qual pec...

## ACTE III

7

SYMPHONIE

### SCENE 1

*La scène est transportée dans la ville de Rome.*

Drusilla

*Drusilla se réjouit à l'idée d'apprendre bientôt la mort de Poppée, sa rivale, et de trouver le bonheur dans l'amour d'Othon.*

*Drusilla*

O heureuse Drusilla, qu'espéré-je ?  
Elle approche, l'heure fatale  
où périra, où mourra ma rivale,  
et Othon sera enfin à moi.  
Oh, qu'espère-je ?  
Si mes habits  
ont servi  
à bien le déguiser,  
avec votre permission, ô Dieux,  
j'adorerai mes vêtements.  
O heureuse Drusilla, oh, qu'espéré-je ?

8

### SCENE 2

Arnalta, Drusilla, Licteur

*Arnalta, nourrice de Poppée, vient avec le licteur arrêter Drusilla qui se lamente sur son sort.*

*Arnalta*

Voici la scélérate  
qui, pensant se dissimuler,  
a changé de vêtements.

*Drusilla*

Et quel crime, quel cri...

ACT III

7

SINFONIA

SCENE 1

*The scene changes to the city of Rome.*

Drusilla

*Drusilla rejoices, hoping soon to hear of the death of Poppea, her rival, and to find happiness in Ottone's love.*

*Drusilla*

O happy Drusilla, how hopeful I am?  
Now approaches for me the fateful hour,  
she will perish, she will die, my rival,  
and Ottone will at last be mine.  
What, oh what am I hoping for ?  
If my clothes  
have served  
to disguise him well,  
by your leave, o gods,  
I shall worship my garments.  
O happy Drusilla, how hopeful I am?

8

SCENE 2

Arnalta, Drusilla, Lictor

*Arnalta, Poppea's nurse, with lictors comes to seize Drusilla who bewails her fate.*

*Arnalta*

Here is the villainous woman  
who, thinking to escape detection,  
has changed into other clothes.

*Drusilla*

And what transgression, what trans...

che si poneva come un manifesto della disposizione ideale ed etica di un gruppo consistente della classe dirigente e della cultura veneziana.

La genialità di Busenello fu di costruire, per *L'Incoronazione*, una drammaturgia del tutto coerente con quei presupposti ideologici. Si tratta di una drammaturgia centripeta, nella quale la realtà si rifrange in una miriade di prospettive diverse, ciascuna delle quali corrisponde al punto di osservazione di ogni personaggio. Ne deriva all'opera un impianto epico, che ricorda quello dei drammi shakespeariani. Man mano che si scende nella scala dei gradi retorici, quanto più bassi sono i personaggi in scena, tanto più esplicitamente emerge la natura reale delle forze e degli impulsi che guidano la vicenda: la quale si specchia costantemente su se stessa e si svela per quel che è, un lucido specchio della società contemporanea, una disincantata e pessimistica denuncia di ciò che si cela sotto la maschera del potere. Non si coglie tuttavia alcuna vocazione moralistica o didascalica nell'opera. L'amore dei due protagonisti, che ha dettato a Monteverdi alcune delle pagine più intense della storia del melodramma (si pensi in specie ai loro duetti e a quello non meno che sconvolgente tra Nerone e Lucano), ha – al di là di ogni altra considerazione – qualche cosa di eroico e di disperato insieme. "Amore, alma del mondo", aveva cantato il Tasso: in un mondo dominato dall'intrigo, dalla forza e dalla fortuna, l'amore resiste alla negazione scettica dei valori, ma chiede di essere vissuto come delirio dei sensi, capace di restituire alla precarietà dell'attimo, l'intensità e l'illusione dell'eterno. La ventura di Nerone e di Poppea sarà appunto, nell'*Incoronazione*, quella di fermare il tempo e la storia (o di illudersi di farlo):

**Littore**

Fermati, morta sei.

**Drusilla**

E qual peccato mi conduce a morte?

**Littore**

Ancor t'ingingi, sanguinaria indegna?  
A Poppea dormiente  
Macchinasti la morte.

**Drusilla**

Ahi caro amico, ahi sorte!  
Ahi mie vesti innocenti!  
Di me dolermi deggio, e non d'altrui;  
Credula troppo, e troppo incauta fui.

9

### SCENA TERZA

Arnalta, Nerone, Drusilla, Littore

*Nerone interroga Drusilla del tentato omicidio, lei, per salvar  
dall'ira di Nerone Ottone suo amante, confessa per odio antico  
(benché innocente) aver voluto uccider Poppea, dove da Nerone vien  
sentenziata a morte.*

**Arnalta**

Signor, ecco la rea  
Che trafigger tentò  
La matrona Poppea;  
Dormiva l'innocente  
Nel suo proprio giardino,  
Sopraggiunse costei col ferro ignudo;  
Se non si risvegliava  
La sua devota ancella,  
Sopra di lei scendeva il colpo crudo.

**Nerone**

Onde tanto ardimento? E chi t'indusse  
Rubella al tradimento?

**Drusilla**

Innocente son io,  
Lo sa la mia coscienza, e lo sa Dio.

**Licteur**

Tais-toi, tu es morte.

**Drusilla**

Et quel crime me condamne à mort ?

**Licteur**

Tu simules encore, misérable assoiffée de sang !  
De Poppée endormie  
tu complotais la mort.

**Drusilla**

Hélas, cher ami, hélas, destin !  
Hélas, mes vêtements innocents !  
je dois me lamenter sur mon sort, non sur celui d'un autre ;  
j'ai été trop crédule, et trop imprudente.

9

### SCENE 3

Arnalta, Néron, Drusilla, Licteur

*Néron interroge Drusilla sur sa tentative de meurtre ; afin de sauver  
son amant Othon de la colère de Néron, elle avoue (bien  
qu'innocente) avoir voulu tuer Poppée sous l'emprise d'une vieille  
haine ; Néron la condamne donc à mort.*

**Arnalta**

Seigneur, voici la criminelle  
qui voulait poignarder  
Poppée, ma maîtresse ;  
elle dormait sans méfiance  
dans son propre jardin,  
quand celle-ci est survenue l'épée à la main ;  
si la plus fidèle des servantes  
ne s'était pas réveillée,  
le coup cruel se serait abattu sur elle.

**Néron**

D'où te vient une telle hardiesse ? Et qui t'a amenée,  
rebelle, à la trahison ?

**Drusilla**

Je suis innocente,  
ma conscience le sait, et les Dieux le savent.

**Lictor**

Hold your tongue, you're dead.

**Drusilla**

And what crime condemns me to death?

**Lictor**

Still you pretend, bloodthirsty wretch?

As Poppea lay sleeping  
you planned to kill her.

**Drusilla**

Ah ! Dear friend, ah fate!

Ah, my innocent garments!

Now I must bewail my fate and not another's;  
I was too credulous, too rash.

9

### SCENE 3

Arnalta, Nero, Drusilla, a Lictor

*Nero interrogates Drusilla about her attempted murder. She, in order to save Ottone, her lover, from Nero's wrath, (although innocent) confesses to having tried to kill Poppea out of an old hatred and Nero therefore sentences her to death.*

**Arnalta**

My lord, here is the criminal  
who tried to stab  
my mistress Poppea;  
she innocently lay sleeping  
in her own garden  
when all at once this woman came with unsheathed dagger;  
if the most devoted of handmaids  
had not awoken,  
upon her the cruel blow would have fallen.

**Nero**

Wherefore this great rashness? Who led you,  
rebel, to treason?

**Drusilla**

I am innocent,  
my conscience knows it, and the gods know it.

dominando il mondo e la fortuna essi si perderanno, si "trasumaneranno" nell'estasi amorosa. Non sappiamo se il duetto che conclude l'opera possa asciversi a Monteverdi: ma l'idea di concludere la vicenda – dopo la scena dell'incoronazione - nel mutuo gioco di sguardi e di abbracci di Nerone e Poppea, finalmente appagati in reciproco possesso che nulla più può ormai mettere in discussione ("Pur ti miro, pur ti godo / Pur ti stringo, pur t'annodo") è una soluzione geniale, di un grande musicista e di un grande drammaturgo.

Dal punto di vista musicale, l'estrema prova drammatica monteverdiana si pone come una sintesi di tutte le esperienze e di tutti gli stili fatti propri dal musicista nella sua incessante sperimentazione. La novità stilistica dell'*Incoronazione* sta appunto nell'aver codificato, facendo convergere le tecniche del tardo madrigale e del dramma per musica, un tipo di sintassi espressiva che, stilizzata e semplificata, sarebbe rimasta alla base del melodramma barocco sino ad Alessandro Scarlatti e a Georg Friedrich Handel. Stilizzata e semplificata, poiché nessun musicista del Seicento sarebbe più riuscito ad eguagliare la fantasia monteverdiana nell'elaborazione di un quadro strutturale e - parallelamente - di una realtà drammatica tanto mossi e variati. Ogni scena e ogni situazione si organizza infatti secondo una sua propria linea di sviluppo che coordina in limpide architetture formali i vari stili di canto: il recitativo, che trascolora - con una mobilità non meno che sensazionale - da una commossa recitazione intonata, alle vibranti cadenze del "concitato", sino alla più plastica linea dell'arioso; l'aria propriamente detta e gli insiemi vocali (i duetti e il terzetto dei familiari di Seneca) spesso in forma strofica, su basso

*Nerone*

No, no, confessa omai,  
S'attendesti per odio, o se ti spinse  
Autoridade o l'oro al gran misfatto.

*Drusilla*

Innocente son io,  
Lo sa la mia coscienza, e lo sa Dio.

*Nerone*

Flagelli, funi, fochi  
Cavino da costei  
Il mandante e i correi.

*Drusilla*

Misera me, più tosto  
Ch'un atroce tormento  
Che mi sforzi a dir quel,  
Quel che tacer vorrei.  
Sopra me stessa tolgo  
La sentenza mortal e 'l mancamento.  
O voi, ch'al mondo vi chiamate amici,  
Deh specchiatevi in me:  
Questi del vero amico son gl'uffici.

*Arnalta*

Che cinguetti, ribalda?

*Littore*

Che vaneggi, assassina?

*Nerone*

Che parli, traditrice?

*Drusilla*

Contrastano in me stessa  
Con fiera concorrenza  
Amor e l'innocenza.

*Nerone*

Prima ch'aspri tormenti  
Ti facciano sentir il mio disdegno,  
Or persuadi all'ostinato ingegno  
Di confessar gl'orditi tradimenti.

*Néron*

Non, non, avoue maintenant :  
tu as été poussée par la haine, ou par quelque  
personne de haut rang, ou par l'argent à ce crime.

*Drusilla*

Je suis innocente,  
ma conscience le sait, et les Dieux le savent.

*Néron*

Fouets, cordes, feu,  
arrachez-lui les noms  
de l'instigateur et des complices.

*Drusilla*

Malheur à moi, la peur  
d'une torture atroce  
me force à dire  
ce que je veux taire,  
je prends sur moi  
la sentence de mort et la condamnation.  
O vous qui, ici-bas, vous nommez mes amis,  
hélas ! en moi regardez-vous:  
d'un véritable ami, voyez quel est l'office.

*Arnalta*

Qu'as-tu à pleurnicher, drôlesse ?

*Licteur*

Que radotes-tu, meurtrière ?

*Néron*

Que dis-tu, traîtresse ?

*Drusilla*

Comme il se font en moi  
une farouche concurrence  
Amour et innocence

*Néron*

Avant que d'atroces tortures  
ne fassent sentir ma fureur,  
convaincs ton obstination  
de confesser ta rage et ta trahison.

*Nero*

No, no, confess at once:  
you were driven by hatred, or by some  
person of high rank, or by money to this great crime.

*Drusilla*

I am innocent,  
my conscience knows it, and the gods know it.

*Nero*

Whips, racks, fire,  
extract from her  
the instigator and accomplices.

*Drusilla*

Woe is me! Lest  
atrocious torture  
force me to tell that  
which I wish to remain unspoken,  
I myself take  
the fatal sentence and the blame.  
Oh, you here on earth  
who call yourselves my friends,  
gaze upon my example:

*Arnalta*

What are you whimpering, you hussy?

*Lictor*

What are you raving about, murderess?

*Nero*

What are you saying, traitress?

*Drusilla*

Within me in fierce competition  
are struggling  
love and innocence.

*Nero*

Before cruel torture  
makes you feel my wrath,  
persuade your obstinate mind  
to confess to your rash treason

ostinato o concertante. Alla parte vocale è strettamente legata, contrapponendosi ad essa solo in pochi episodi autonomi, l'elemento strumentale (sommariamente notato in partitura, senza alcuna indicazione di organico), che contribuisce a sottolinearne la limpida articolazione formale. Questa straordinaria ricchezza di forme e di stili, segna una svolta fondamentale nella disposizione di Monteverdi nei confronti dell'opera. Il recitativo non è più il linguaggio comune a tutti i personaggi, dal quale essi si staccano in circostanze speciali: è piuttosto è uno stile tra gli stili, una delle componenti di un linguaggio musicale che ha assunto su di sé un nuovo gusto per la stilizzazione, per la manipolazione sottile delle strutture musicali, addirittura per le "acutezze" formali. Ma questa tendenza a un linguaggio analitico e frammentato, che si accosta alla tradizionale retorica petrarchesca nella quale affondano le radici dell'arte di Monteverdi, è bensì un segno di un accostamento del musicista alla poetica barocca, ma anche una conferma della nuova capacità di articolazione formale e di significazione espressiva della musica.

*L'Incoronazione* è giunta sino a noi attraverso due manoscritti posteriori alla morte dell'autore (conservati rispettivamente a Venezia e a Napoli): nessuno dei due riporta un testo completamente ascrivibile a Monteverdi, ma documenta una serie di modificazioni e di adattamenti legati a rappresentazioni posteriori alla prima, avvenute al di fuori del suo controllo. Si aggiunga che in occasione della prima rappresentazione del 1643 non venne pubblicato un libretto, ma un semplice scenario, che offre uno schematico elenco della successione delle varie scene. Inoltre – come si è accennato – le due

**Drusilla**

Signor, io fui la rea, ch'uccider volli  
L'innocente Poppea.  
Quest'alma e questa mano  
Fur le complici sole;  
A ciò m'indusse un odio occulto antico;  
Non cercar più, la verità ti dico.

**Nerone**

Conducete costei  
Al carnefice omai.  
Fate ch'egli ritrovi,  
Con una morte a tempo,  
Qualche lunga, amarissima agonia,  
Ch'in difficile morte  
Inasprisca la morte a questa ria.

**Drusilla**

Adorato mio bene,  
Amami anche sepolta,  
E sul sepolcro mio  
Mandino gl'occhi tuoi sol una volta  
Dalle fonti del core  
Lacrime di pietà se non d'amore,  
Ch'io vado, fida amica e vera amante,  
Fra i manigoldi irati  
A coprir col mio sangue i tuoi peccati.

**Nerone**

Che si tarda, o ministri!  
Con una atroce fine  
Provi, provi costei  
Mille morti oggi mai, mille ruine!

**Drusilla**

Seigneur, je suis la criminelle qui a voulu tuer  
l'innocente Poppée.  
Cette âme et cette main  
furent les seuls complices ;  
j'ai été poussée par une vieille haine cachée ;  
ne cherche plus, je te dis la vérité.

**Néron**

Conduisez-la  
maintenant au bourreau.  
Qu'il imagine  
quelque mort lente  
pour qu'une longue et amère agonie  
aggrave la mort cruelle  
de cette criminelle.

**Drusilla**

Mon adoré,  
aime-moi même quand je serai enterrée  
et sur ma tombe  
laisse couler au moins une fois de tes yeux,  
des sources de ton cœur,  
des larmes de pitié sinon d'amour...  
Je m'en vais, amie véritable et amante fidèle,  
vers le bourreau cruel,  
pour couvrir tes péchés de mon sang.

**Néron**

Qu'attendez-vous, gardes ?  
Par une fin atroce,  
elle subira, elle subira  
aujourd'hui mille morts, mille tourments !

*Drusilla*

My lord, I am the criminal who wished to kill  
the innocent Poppea.  
This soul and this hand  
were the only accomplices;  
I was prompted by an ancient, concealed hatred;  
seek no further, I am telling the truth.

*Nero*

Lead her away  
at once to the executioner.  
Let him contrive  
some slow death  
that with protracted, most bitter agony,  
aggravate the cruel death  
of this criminal.

*Drusilla*

My adored one,  
love me even when I am buried,  
and on my tomb  
let flow from your eyes but once  
from the wellspring of your heart  
tears of pity if not of love,  
for I go, a faithful friend and a true lover,  
to the cruel hangman  
to cover with my blood your sins.

*Nero*

Why are you waiting, you guards!  
With a terrible end  
she will, she will suffer  
a thousand deaths today, a thousand torments!

partiture superstiti offrono – secondo la  
consuetudine del tempo – una semplice traccia  
dell'accompagnamento orchestrale, che deve essere  
realizzato volta a volta in sede esecutiva. Questa  
situazione spiega la varietà di soluzioni che negli  
ultimi decenni sono state fornite dagli interpreti  
delle due opere veneziane superstiti di Monteverdi  
(a differenza dell'*Orfeo*, pervenuto in una partitura  
sufficientemente dettagliata e che per questo ha  
trovato un canone esecutivo abbastanza unitario). Si  
deve almeno accennare che di recente  
sull'*Incoronazione*, si è sviluppato un ampio  
dibattito in sede musicologica su due fronti: il primo  
sul piano testuale, il secondo su quello critico  
interpretativo. Sul piano testuale, con varie  
sfumature, (non teniamo conto delle tesi che sono  
giunte addirittura a mettere in dubbio che  
Monteverdi sia stato in qualche modo l'autore  
dell'opera), si è cercato- sulla base dell'evidenza  
stilistica e di una serie di particolarità notazionali  
(soprattutto evidenti nel manoscritto veneziano) di  
discernere la presenza di mani estranee. In tal modo  
si è arrivati alla conclusione che la parte di Ottone  
sia stata riscritta da uno o più compositori  
appartenenti alla generazione successiva a quella di  
Monteverdi, che avrebbero inoltre modificato o  
completato altre parti dell'*Incoronazione*, tra le  
quali l'intera scena finale: tra i possibili responsabili  
di questi rimaneggiamenti (Sacratì, Benedetto  
Ferrari, Laurenzi e Cavalli) Alan Curtis ha indicato  
nell'autore della *Finta pazza* (sulla base di un'analisi  
della partitura recentemente riscoperta nell'Archivio  
Borromeo dell'Isola Bella) l'autore più probabile.  
Che molto sia ancora da fare per arrivare a risultati  
certi in questo campo oltremodo problematico delle  
attribuzioni su base stilistica è confermato dal fatto  
che analizzando la struttura del piano tonale

## SCENA QUARTA

Ottone, Nerone, Drusilla, Littore

*Ottone vedendo rea l'innocente Drusilla palesa se medesimo colpevole del fatto confessando aver voluto commettere il delitto per commissione d'Ottavia imperatrice; Nerone inteso ciò le salva la vita, dandoli l'esilio e spogliandolo di fortune, Drusilla chiede in grazia d'andar in esilio seco e partono consolati; Nerone decreta il repudio d'Ottavia imperatrice, e che oltre all'esilio sia posta in una barca nel mare a discrezione de' venti.*

**Ottone**

No, no, questa sentenza  
Cada sopra di me, che ne son degno.

**Drusilla**

Io, io, io fui la rea ch'uccider vollen  
L'innocente Poppea.

**Ottone**

Siate voi testimoni, o cieli, o Dei!  
Innocente è costei.

**Drusilla**

Quest'alma e questa mano  
fur gli complici soli;  
a cio m'indusse un odio occult'antico,  
non cercar piu la verita, ti dico.

**Ottone**

Innocente è costei.  
Io con le vesti di Drusilla andai,  
Per ordine d'Ottavia imperatrice  
Ad attentar la morte di Poppea.

**Drusilla**

Io, io, io fui la rea ch'uccider vollen  
L'innocente Poppea.

**Ottone**

Giove, Nemesi, Astrea,  
Fulminate il mio capo,  
Che per giusta vendetta  
Il patibolo orrendo a me s'aspetta.

## SCENE 4

Othon, Néron, Drusilla, Licteur

*Othon, voyant que l'innocente Drusilla a été condamnée à sa place, avoue avoir essayé de tuer Poppée sur l'ordre de l'impératrice Octavie. Néron lui accorde la vie sauve, mais le condamne à l'exil et le dépouille de sa fortune. Drusilla demande à l'accompagner dans son exil, et ils partent consolés. Néron répudie Octavie, et ordonne de l'exiler en la confiant, dans une barque, aux caprices des vents.*

**Othon**

Non, non, cette sentence  
doit tomber sur moi qui la mérite.

**Drusilla**

Moi, moi, je suis la criminelle qui a voulu tuer  
l'innocente Poppée.

**Othon**

Je vous prends à témoin, ô cieus, ô Dieux !  
de son innocence.

**Drusilla**

Cette âme et cette main-là  
sont mes seules complices.  
Une haine ancienne m'a conduite  
ne cherche pas, te dis-je, une autre vérité.

**Othon**

de son innocence.  
Moi, je suis allé avec les vêtements de Drusilla,  
sur ordre de l'impératrice Octavie,  
attenter à la vie de Poppée.

**Drusilla**

Moi, moi, je suis la criminelle qui a voulu tuer  
l'innocente Poppée.

**Othon**

Jupiter, Némésis, Astrée,  
frappez ma tête par la foudre,  
que par une juste vengeance  
l'horrible supplice m'attende.

## SCENE 4

Ottone, Nero, Drusilla, Lictor

*Ottone, seeing that the innocent Drusilla has been condemned, reveals himself as guilty of the crime, confessing that he tried to commit it under orders from the Empress Ottavia. Hearing this, Nero spares his life and condemns him to exile and the loss of his property. Drusilla begs to go with him and they depart consoled. Nero decrees the repudiation of Ottavia and that she be sent into exile, placed in a boat at the mercy of the winds.*

**Ottone**

No, no, let this sentence  
fall upon me who deserve it.

**Drusilla**

I, I, I am the criminal who wanted to kill  
the innocent Poppea.

**Ottone**

Be witnesses, o heavens, o gods!  
She is innocent.

**Drusilla**

This heart and this hand  
were my only accomplices;  
a long-standing secret hatred spurred me on;  
look no further for the trust, I tell you.

**Ottone**

She is innocent.  
I, in Drusilla's clothes, went,  
on the Empress Ottavia's orders,  
to attempt to slay Poppea.

**Drusilla**

I, I, I am the criminal who wanted to kill  
the innocent Poppea.

**Ottone**

Jove, Nemesis, Astraea,  
strike my head with lightning,  
lest in just revenge  
the horrendous punishment await me.

dell'*Incoronazione* Curtis toglie la paternità di alcune sezioni a Monteverdi mentre un altro studioso, Eric Chafe (in un assai serio volume dedicato linguaggio tonale monteverdiano) usa gli stessi argomenti per ribadire la responsabilità dell'autore nell'ideare il piano complessivo dell'opera, quali che siano stati i suoi collaboratori nella realizzazione del progetto. Occorre dire che una domanda legittima (in quale misura i due manoscritti superstiti dell'opera rispecchiano il testo originale monteverdiano) si è trasformato progressivamente in una presunzione arbitraria di inautenticità complessiva del lavoro e cioè, secondo il titolo un po' sensazionalistico del saggio di Curtis: "Chi ha scritto l'*Incoronazione di Poppea*?". In realtà una serie di minute (ma nondimeno decisive) acquisizioni documentarie emerse una dopo l'altra in anni recentissimi ha permesso di ribadire al di là di ogni dubbio che Monteverdi fu davvero l'autore dell'*Incoronazione*.

Se nelle ricerche sul testo dell'opera si è giunti a una situazione problematica, molto vicina all'*impasse*, qualcosa di singolare è avvenuto anche sul piano ermeneutico-critico con il recente contributo di Iain Fenlon e Peter N. Miller (*The Song of the Soul. Understanding Poppea*, London, 1992).

La tesi di Fenlon e di Miller è - molto schematicamente - la seguente: il significato dell'*Incoronazione* risiede oltre le apparenze immediate del libretto: questo deve essere letto in chiave per così dire metaforica o meglio allegorica, cogliendo al di là del suo senso letterale, che è illusorio, un soprasenso recondito, nel quale risiede la sua vera essenza. La chiave per comprendere il significato profondo dell'*Incoronazione* sta nella visione filosofica degli Incogniti. Nella

*Drusilla e Ottone*

A me s'aspetta, a me.

*Ottone*

Dammi, signor, con la tua man la morte;  
E se non vuoi che la tua mano adorni  
Di decoro il mio fine,  
Mentre della tua grazia io resto privo,  
All'infelicità lasciami vivo.  
Se tu vuoi tormentarmi  
La mia coscienza ti darà i flagelli;  
S'ai leoni ed a gl'orsi espormi vuoi,  
Dammi in preda al pensier delle mie colpe,  
Che mi divorerà l'ossa e le polpe.

*Nerone*

Vivi, ma va' ne' più remoti deserti  
Di titoli spogliato, e di fortune,  
E serva a te mendico e derelitto  
Di flagello e spelonca il tuo delitto.  
E tu, ch'ardisti tanto,  
O nobile matrona,  
Per ricoprir costui  
D'apportar salutifere bugie,  
Vivi alla fama della mia clemenza,  
Vivi alla gloria della tua fortezza,  
E sia del sesso tuo nel secol nostro  
La tua costanza un adorabil mostro.

*Drusilla*

In esilio con lui,  
Deh, signor mio, consenti  
Ch'io tragga i giorni ridenti.

*Nerone*

Vanne, come ti piace.

*Ottone*

Signor, non son punito, anzi beato;  
Le virtù di costanza  
Sarà ricchezza e gloria ai giorni miei.

*Drusilla et Othon*

Qu'elle m'attende moi, oui moi.

*Othon*

Seigneur, tue-moi de ta main ;  
et si tu ne veux pas de ta main  
honorer la fin de ma vie,  
au moins, puisque je n'ai pas droit à ton pardon,  
laisse-moi vivre dans le tourment.  
Si tu veux me livrer à la torture  
ma conscience te mettra ses fouets en main;  
si tu veux m'exposer aux lions et aux ours,  
jette-moi donc en proie au remord de mes fautes  
c'est lui qui me dévorera la chair et les os.

*Néron*

Vis, mais retire-toi dans le désert le plus éloigné,  
privé de tes titres et de ta fortune,  
et deviens un mendiant, abandonné,  
tourmenté jusque dans les cavernes par ton crime.  
Et toi, qui fus si courageuse,  
ô noble dame,  
pour protéger cet homme  
par des mensonges dévoués,  
vis dans la lumière de ma clémence,  
vis à la gloire de ton courage,  
et sois pour notre génération le modèle révééré  
de ton sexe et de la fidélité.

*Drusilla*

A m'exiler avec lui,  
consens, ô mon seigneur,  
pour que je passe des jours heureux.

*Néron*

Va donc comme tu le souhaites.

*Othon*

Seigneur, je ne suis pas puni, mais béni ;  
la vertu de celle-ci  
sera la richesse et la gloire de mes jours.

*Drusilla and Ottone*

Await me, me.

*Ottone*

My lord, with your own hand kill me;  
but if with your hand you will not adorn  
with grace my death,  
at least, since I am denied your pardon,  
in torment let me live.  
If you wish me tortured  
if you wish me thrown  
to the lions and bears,  
then leave me a prey to my remorse  
for it will devour me, skin and bones

*Nero*

Live, but betake yourself to the remotest desert,  
deprived of your titles and your fortune,  
and become a beggar, derelict,  
tormented in caves by your crime.  
And you who were so courageous,  
o noble lady,  
in protecting this man  
by offering unselfish lies,  
live in the light of my mercy,  
live in the glory of your bravery,  
and in our time be the revered example  
of your sex and of constancy.

*Drusilla*

In exile with him,  
pray, my lord, consent  
that I spend my happy days.

*Nero*

Go then as you wish.

*Ottone*

My lord, I am not punished, but rather blessed ;  
her virtue  
will be the riches and the glory of my days.

rappresentazione della corte neroniana e della vicenda amorosa che unisce l'imperatore alla fatale Poppea, vi è un preciso riflesso della storiografia di indirizzo tacitista, che porta a denunciare la componente di dissimulazione, violenza, arbitrio e di avidità che guida l'azione di governo (e in particolare del governo monarchico e tirannico). Ma il dramma mette anche "filosoficamente" in guardia rispetto alle insidie della bellezza e dell'attrazione fisica, additando, al di là delle sue ingannevoli apparenze, la vera bellezza, che è quella spirituale dell'anima. Il centro focale dell'*Incoronazione* non sta nella coppia dei protagonisti apparenti, Nerone e Poppea, bensì nella costellazione Drusilla e Seneca (ai quali in subordine si aggiunge Ottone), perfetti esempi della virtù neostoica della "constantia". Osservata da un corretto punto di vista l'*Incoronazione* - che in apparenza - a partire dal Prologo - declina la vittoria della Fortuna sulla Virtù e dell'Amore sulla Fortuna e dunque il trionfo del caso, della violenza e della vitalità amorale su ogni altro valore etico e politico - è la celebrazione dei valori della filosofia neostoica e in particolare, appunto, della "constantia". Il trionfo di Poppea - alla fine dell'opera- è del tutto effimero, in quanto tutti gli spettatori conoscono la realtà storica e a nessuno sfugge quale fine tragica attende la coppia dei due diabolici amanti (una tesi quest'ultima già avanzata, in altro contesto, da Pirrotta).

Questa interpretazione è indubbiamente affascinante, non foss'altro che per la sua natura eccentrica rispetto alle interpretazioni consuete dell'opera. Ha senz'altro il merito di indicare una corretta prospettiva per comprendere due personaggi come Drusilla e Ottone protagonisti di un'azione secondaria, (di quello che - a giudicare

**Drusilla**

Ch'io viva e mora teco: altro non voglio.  
 Dono alla mia fortuna  
 Tutto ciò che mi diede,  
 Pur che tu riconosca  
 In cor di donna una costante fede!

**Littore**

Orsù, orsù, finiamola!  
 Andate alla malora!

**Nerone**

Delibero e risolvo  
 Con editto solenne  
 Il ripudio d'Ottavia,  
 E con perpetuo esilio  
 Di Roma io la prescrivo.  
 Mandisi Ottavia al più vicino lido,  
 Le s'appresti in momenti  
 Qualche spalmato legno,  
 E sia commessa al bersagliar de' venti.  
 Convegno giustamente risentirmi.  
 Volate ad ubbidirmi.

11

**SCENA QUINTA**

Poppea, Nerone

*Nerone giura a Poppea che sarà in quel giorno sua sposa.*

**Poppea**

Signor, oggi rinasco ai primi fiori  
 Di questa nova vita!  
 Voglio che sian sospiri  
 Che ti faccian sicuro  
 Che rinata per te languisco e moro,  
 E morendo e vivendo ognor t'adoro.

**Nerone**

Non fu Drusilla, no,  
 Ch'ucciderti tentò.

**Poppea**

Chi fu, chi fu il fellone?

**Drusilla**

Vivre et mourir avec toi est tout ce que je souhaite.  
 Je rends à Fortune  
 tout ce que j'ai reçu,  
 pour que tu reconnaisse  
 dans un cœur de femme une fidélité inébranlable !

**Licteurs**

Hola, assez, finissons-en !  
 Allez au diable !

**Néron**

Je proclame et déclare  
 par un édit solennel  
 que je répudie Octavie,  
 et je la condamne  
 à l'exil définitif de Rome.  
 Emmenez Octavie au port le plus proche,  
 préparez-lui immédiatement  
 quelque bateau calfaté  
 et confiez-la au harcèlement des vents.  
 Ma colère est tout à fait justifiée.  
 Hâtez-vous de m'obéir.

11

**SCENE 5**

Poppée, Néron

*Néron jure à Poppée qu'elle sera sa femme le jour même.*

**Poppée**

Seigneur, aujourd'hui je renaiss avec les premières fleurs  
 de cette vie nouvelle !  
 Je voudrais que ces soupirs  
 t'assurent  
 que, renaissante, je languis et meurs pour toi,  
 et, morte ou vive, je t'adorerai toujours.

**Néron**

Ce n'est pas Drusilla, non,  
 qui a essayé de te tuer.

**Poppée**

Mais alors qui, qui est le traître ?

**Drusilla**

To live and die with you is all I wish for.  
I render to Fortune  
everything that I have been given,  
so that you will acknowledge  
in heart of woman unwavering constancy!

**Lictors**

Come, come, that's enough.  
Go to the devil !

**Nero**

I proclaim and resolve  
by solemn edict  
my repudiation of Ottavia,  
and to perpetual exile  
from Rome I order her.  
Take Ottavia to the nearest harbour,  
immediately prepare for her  
some caulked boat  
and let her be consigned to the harassment of the winds.  
My anger is now fully spent.  
Hasten to obey me.

11

**SCENE 5**

Poppea, Nero

*Nero swears to Poppea that she will be his wife that very day.*

**Poppea**

My lord, today I am reborn with the first flowers  
of this new life!  
I would that these sighs  
assure you  
that reborn, for you I languish and die,  
and dying and living I shall forever adore you.

**Nero**

It was not Drusilla, no,  
who tried to kill you.

**Poppea**

Who then, who then was the felon?

almeno dal titolo dell'opera, che non è *Drusilla* ovvero *Il trionfo della costanza* o simile - è senz'altro un "subplot"); quanto a Seneca - almeno sul piano del libretto - le cose sembrano a me più problematiche e ambigue. Tuttavia sarà lecito esprimere qualche perplessità sulla possibilità di esaurire l'intero significato dell'*Incoronazione di Poppea* entro le coordinate indicate dagli autori. Può essere banale l'obiezione che una volta chiarite le brucianti ambiguità del libretto e ricondotta l'opera alla glorificazione accademica di una virtù neo stoica la rappresentazione perde il suo fascino peculiare, fondato appunto sulla coesistenza insoluta di valori antitetici, e di una drammaturgia nella quale ogni immagine e ogni situazione si dissocia come per un fenomeno di diffrazione, a seconda della parte dalla quale proviene lo sguardo che la osserva. Personalmente sono d'accordo con Susan Mc Clary quando afferma che non sarebbe attratta più che tanto dall'idea di assistere a "questa" *Incoronazione* e che dubita che anche gli Incogniti l'avrebbero apprezzata.

Al di là dei suoi probabilmente irrisolvibili problemi testuali e della inesauribile ricchezza delle sue prospettive di senso, il capolavoro di Monteverdi si erge maestoso ed isolato agli albori della storia dell'opera nella sua straordinaria grandezza: culmine e sintesi irripetibile delle esperienze di uno dei più insigni drammaturghi musicali di tutti i tempi e insieme espressione fulgida e inquietante della civiltà veneziana barocca.

**Francesco Degrada**

*Nerone*  
Il nostro amico Ottone.

*Poppea*  
Egli da sé?

*Nerone*  
D'Ottavia fu il pensiero.

*Poppea*  
Or hai giusta cagione  
Di passar al ripudio.

*Nerone*  
Oggi, come promisi,  
Mia sposa tu sarai.

*Poppea*  
Sì caro di veder non spero mai.

*Nerone*  
Per il trono di Giove e per il mio,  
Oggi sarai, ti giuro,  
Di Roma imperatrice:  
In parola regal te n'assicuro.

*Poppea*  
Idolo del cor mio, giunta è pur l'ora  
Che del mio ben godrò.

*Nerone e Poppea*  
Non più s'interporrà noia o dimora.  
Cor nel petto non ho:  
Mel rubasti, sì, sì,  
Dal cor me lo rapi  
De' tuo' begl'occhi il lucido sereno,  
Per te, ben mio, non ho più core in seno.  
Stringerò tra le braccia innamorato  
Chi mi trafisse, ohimè!  
Non interrotte avrai l'ore beate,  
Se ben perduto in te,  
In te mi troverò,  
E tornerò a riperdermi, ben mio,  
Che sempre in te perduto mi troverò!

*Néron*  
Notre ami Othon.

*Poppée*  
Lui, de son propre chef ?

*Néron*  
D'Octavie, il fut l'impératrice

*Poppée*  
Alors tu as une bonne raison  
de la répudier.

*Néron*  
Aujourd'hui, comme promis,  
tu seras ma femme.

*Poppée*  
Je n'espérais pas voir un jour si heureux.

*Néron*  
Sur le trône de Jupiter et sur le mien,  
je te jure que tu seras aujourd'hui  
impératrice de Rome,  
je t'en donne ma parole de roi.

*Poppée*  
Idole de mon cœur, le moment est venu  
de me réjouir de mon amour.

*Néron et Poppée*  
Plus rien ne nous sépare à présent.  
Je n'ai plus de cœur dans mon sein :  
tu me l'as volé, oui, oui,  
tu m'as volé mon cœur  
avec la lumière sereine de tes beaux yeux,  
à cause de toi, mon amour, je n'ai plus de cœur dans mon sein.  
Je te tiendrai dans mes bras amoureux,  
toi qui m'as transpercé, ô joie !  
Les heures bénies n'ont pas de fin  
quand je me perds en toi ;  
en toi je me retrouverai  
et reviendrai me perdre encore, mon amour,  
et que toujours je sois perdu en toi !

*Nero*  
Our friend Ottone.

*Poppea*  
He, on his own?

*Nero*  
From Ottavia came the thought.

*Poppea*  
Then you have good reason  
to repudiate her.

*Nero*  
Today, as I promised,  
you shall be my wife.

*Poppea*  
So blessed a day I never hoped to see.

*Nero*  
By Jove's throne and by mine,  
today you will be, I swear it,  
empress of Rome,  
by my royal word I assure you.

*Poppea*  
Idol of my heart, now the hour draws near  
when I shall delight in my love.

*Nero and Poppea*  
Nothing more shall come between us.  
I no longer have a heart in my breast:  
you have stolen it from me,  
you have stolen my heart from me  
with the serene light of your fair eyes,  
through you, my beloved, I no longer have a heart in my breast.  
I shall hold you in my loving arms,  
you who have transfixed me, o joy!  
The blessed hours have no end  
when I am lost in you;  
in you I shall be found again  
and shall return to lose myself again, my love,  
and always find myself lost in you!



## SCENA SESTA

Arnalta

*Arnalta, nutrice e consigliera di Poppea, gode in vedersi assunta al grado di confidente d'una imperatrice, e giubila de' suoi contenti.*

**Arnalta**

Oggi sarà Poppea  
Di Roma imperatrice;  
Io, che son sua nutrice,  
Ascenderò delle grandezze i gradi!  
No, no, col volgo io non m'abbasso più;  
Chi mi diede del "tu",  
Or con nova armonia  
Gorgheggierammi il "Vostra Signoria".  
Chi m'incontra per strada  
Mi dice: "Fresca Donna e bella ancora",  
Ed io pur so che sembro  
Delle Sibille il leggendario antico;  
Ma ognun così m'adula,  
Credendo guadagnarli  
Per interceder grazie da Poppea;  
Ed io fingendo non capir le frodi,  
In coppa di bugie bevo le lodi!  
Io nacqui serva e morirò matrona!  
Mal volentier morirò;  
Se rinascessi un dì,  
Vorrei nascer matrona, e morir serva.  
Chi lascia le grandezze  
Piangendo a morte va;  
Ma chi servendo va,  
Con più felice sorte,  
Come fin degli stenti ama la morte!

## SCENE 6

Arnalta

*Arnalta, nourrice et conseillère de Poppée, se réjouit d'être élevée au rang de confidente d'une impératrice, et jubile de bonheur.*

**Arnalta**

Aujourd'hui Poppée sera  
impératrice de Rome ;  
moi, qui suis sa nourrice,  
monterai les marches de la grandeur !  
Non, non, je ne m'abaisserai plus vers le commun peuple ;  
ceux qui me disaient "tu"  
maintenant avec une harmonie nouvelle  
roucouleront en m'appelant "Votre Seigneurie".  
Celui qui me rencontrera dans la rue  
me dira : "Dame gracieuse et belle encore".  
Même si je sais que je ressemble  
aux sibylles de l'ancienne légende ;  
mais chacun me flatte ainsi  
pensant m'inciter  
à intercéder auprès de Poppée en sa faveur ;  
et je ferai semblant de ne pas voir la tromperie,  
tout en me délectant des louanges de leurs bouches mensongères !  
Je suis née servante et mourrai maîtresse !  
Je n'aurai pas envie de mourir ;  
mais si je renaiss un jour,  
je voudrais naître maîtresse et mourir servante.  
Celui qui doit laisser la grandeur  
va à la mort en pleurant ;  
mais qui s'en va comme servante  
part bien plus volontiers,  
accueillant la mort comme la fin de la misère !

## SCENE 7

Arnalta

*Arnalta, Poppea's nurse and adviser, exalts in seeing herself raised to the rank of confidante to an empress and rejoices in her contentment.*

*Arnalta*

Today Poppea will be  
empress of Rome;  
I, who am her nurse,  
shall ascend the steps of greatness!  
No, I shall no longer debate myself to the common herd;  
those who called me "thou"  
now with new harmony  
will warble, addressing me as "Your Ladyship".  
Whoever meets me in the street  
will say, "Gracious lady, and still beautiful",  
even though I know I look like  
the Sybils of ancient legend;  
but everybody praises me like this,  
thinking they will win me over  
to intercede for them for Poppea's favours;  
and I'll pretend not to understand the frauds,  
while drinking the praises from their lying mouths!  
I was born a servant and I shall die a lady!  
I'll not be willing to die;  
but if I were reborn one day,  
I'd want to be born a lady and die a servant.  
Who leaves greatness behind  
goes weeping to death;  
but who goes as a servant  
departs much more willingly,  
welcoming death as the end of toil!

Comincia giovanissimo a studiare flauto diritto a Buenos Aires, sua città natale, facendo parte poi dell'ensemble "Pro Arte", primo quartetto professionale di flauti diritti in Argentina. Contemporaneamente si dedica allo studio degli strumenti a corda del folklore latino-americano e dopo due tournées in Europe decide di approfondire lo studio della prassi esecutiva della musica antica e della direzione d'orchestra, attività, quest'ultima, che aveva già iniziato presso l'Università di La Plata. Dopo aver studiato a Zurigo e a Basilea egli ottiene il suo diploma presso la prestigiosa "Schola Cantorum Brasiliensis", presso la quale studia contemporaneamente il liuto, la chitarra barocca e gli strumenti rinascimentali ad ancia. Appassionato di questo repertorio si specializza nelle tecniche storiche di esecuzione della musica per flauto diritto ed in seguito a questo suo specifico interesse viene chiamato a far parte degli ensembles Ricercare, Hesperion XX con i quali partecipa a numerose registrazioni discografiche e a concerti in tutto il mondo.

Nel 1980 fonda insieme ad altri musicisti l'ensemble Glosas, nato per l'esecuzione della musica rinascimentale, e crea nel 1981 l'ensemble Elyma, gruppo che si specializza nella ricerca dell'interpretazione. Dal 1977 insegna al Centro di Musica Antica di Ginevra, ha dato il via al corso di musica rinascimentale di Erice (Sicilia), e dirige oggi quello di Neuburg an der Donau (Allemagne) e Bariloche (Argentina).

Grazie alla sua ricerca sul flauto diritto, sulla vocalità, e sulla musica d'insieme per voci e strumenti antichi, egli rappresenta uno dei più importanti esperti di musica rinascimentale e

## SCENA SETTIMA

Ottavia

*Ottavia repudiata da Nerone, deposto l'abito imperiale, parte sola, miseramente piangendo in abbandonare la patria ed i parenti.*

*Ottavia*

Addio Roma, addio patria, amici addio.

Innocente da voi partir conviene.

Vado a patir l'esilio in pianti amari,

Passerò disperata i sordi mari.

L'aria che d'ora in ora

Riceverà i miei fiati,

Li porterà, per nome del cor mio,

A veder, a baciar le patrie mura,

Ed io, starò solinga,

Alternando le mosse e i pianti, ai passi,

Insegnando pietade ai freddi sassi.

Remigate oggi mai, perverse genti,

Allontanarmi dagli amati lidi!

Ahi, sacrilego duolo,

Tu m'interdici il pianto

Quando lascio la patria,

Né stillar una lacrima poss'io,

Mentre dico ai parenti e a Roma : addio!

## SCENE 7

Octavie

*Octavie, répudiée par Néron, se dévêt de ses habits impériaux et part seule, misérable, se lamentant d'abandonner sa patrie et sa famille.*

*Octavie*

Adieu Rome, adieu patrie, amis adieu.

Innocente, je dois vous quitter.

Je pars souffrir en exil d'une douleur amère,

je navigue sans espoir sur la mer sourde.

L'air qui d'heure en heure

recueillera mon souffle

le portera, au nom de mon cœur,

voir et embrasser les murs de ma patrie.

Et moi, abandonnée dans la solitude,

alternant errance et pleurs sur le passé,

j'enseignerai la pitié aux froids rochers.

Hélas, regardez maintenant, peuple cruel,

emmenez-moi loin des rivages aimés !

Ah, douleur sacrilège,

tu m'interdis les larmes

quand je quitte mon pays,

je ne peux verser une seule larme

alors que je dis adieu à ma famille et à Rome !

## SCENE 7

Ottavia

*Ottavia, repudiated by Nero, divests herself of her imperial raiment and leaves alone, miserably weeping at abandoning her country and her family.*

**Ottavia**

Farewell Rome, farewell my country, friends, farewell.  
Innocent, I must part from you.  
I go to suffer exile in bitter grief,  
despairing I sail the unhearing seas.

The air that from hour to hour  
will receive my breaths  
will bear them, in the name of my heart,  
to look at, to kiss the walls of my homeland.

And I, left solitary,  
alternating wandering and weeping for the past,  
shall teach pity to the cold rocks.  
Pray, see, o cruel people ;  
how I retreat far from these beloved shores!  
Ah, blasphemous sorrow,  
you forbid my tears  
as I leave my country,  
I cannot shed a tear  
while bidding my kindred and Rome farewell!

prebarocca. Per questo egli è spesso invitato in tutta Europa a preparare concerti e spettacoli concernenti questo repertorio : "Intermedi fiorentini" del 1539 a Bologna, Palermo e Ginevra ; la "Dafne" di Marco da Gagliano e gli "Intermedi della Pellegrina" (ricostruiti nel loro fasto e nella loro strumentazione originale) a Ginevra ; le "Delizie di Posillipo", l'"Aurora Ingannata" di Girolamo Giacobbi e la "Catena d'Adone" di Domenico Mazzocchi a Erice ; la "Morte d'Orfeo" di Stefano Landi a Losanna ; il fastoso "Vespro per lo Stellario della Beata Vergine" di Bonaventura Rubino a Palermo, il "Vespro della beata Vergine" di Monteverdi a Ginevra e a Palermo ; lo spettacolo d'avanguardia "Monteverdi Amours Baroques" creato con la coreografia di Noemi Lapzeson... altri concerti, registrazioni e corsi costellano la sua intensa attività artistica e didattica. In particolare ricordiamo le registrazioni riguardanti musiche inedite di Sigismondo D'India e dei Villancicos latino-americani del XVII secolo realizzati con lo Studio di musica antica Antonio Il Verso che egli dirige dalla sua fondazione (Diapason d'or nov. 1992) ; il concerto tenuto in occasione del settecentesimo anniversario della Confederazione Elvetica a Ginevra con musiche di J.M. Gletle, maestro di cappella a Ausbourg ; i corsi sull'interpretazione tenuti a Brema, Neuburg, Monaco, Firenze, Cremona, Bologna, Erice, Palermo, Roma, Parigi, Saintes, Nizza, York, Bariloche, Buenos asires, Masstricht. Dal 1990 è invitato ogni anno dal Teatro Massimo di Palermo per la creazione di un nuovo spettacolo.

## SCENA OTTAVA

*Si muta la scena nella reggia di Nerone*

Nerone, Poppea, Consoli, Tribuni, Amore,  
Venere in Cielo, e Coro d'Amori

*Nerone solennemente assiste alla CORONAZIONE DI POPPEA, la quale a nome del popolo e del senato romano vien indiademata da Consoli e Tribuni, Amor parimenti cala dal Cielo con Venere, Grazie ed Amori, e medesimamente incorona Poppea come Dea delle bellezze in terra, e fornisce l'opera.*

*Nerone*

Ascendi, o mia diletta,  
Ascendi della suprema altezza  
All'apice sublime,  
Blandita dalle glorie  
Ch'ambiscono servirti come ancelle,  
Acclamata dal mondo e dalle stelle;  
Scrivi del tuo trionfo  
Tra' più cari trofei,  
Adorata Poppea, gl'affetti miei.

*Poppea*

Il mio genio confuso,  
Al non usato lume,  
Quasi perde il costume,  
Signor, di ringraziarti.  
Su quest'eccelse cime,  
Ove mi collocasti,  
Per venerarti a pieno,  
Io non ho cor che basti.  
Doveva la natura,  
Al soprapìù degli eccesivi affetti,  
Un core a parte fabbricar ne' petti.

## SCENE 8

*La scène est transportée au palais de Néron.*

Néron, Poppée, Consuls, Tribuns, Amour,  
Vénus au ciel, et Chœur d'Amours

*Néron assiste solennellement au COURONNEMENT DE POPPEE qui, au nom du peuple et du sénat romains, est couronnée par les Consuls et les Tribuns. Amour descend du ciel avec Vénus, les Grâces et les Amours, et couronne lui-même Poppée comme Déesse de la beauté sur la terre ; c'est ainsi que l'opéra se termine.*

*Néron*

Elève-toi, ô ma bien-aimée,  
élève-toi à la grandeur sublime,  
à l'apogée suprême,  
entourée des gloires  
qui veulent être tes servantes,  
acclamée du monde et des étoiles ;  
inscris ton triomphe  
sur les plus précieux trophées,  
Poppée adorée, mon amour.

*Poppée*

Mon esprit confus,  
à travers cette lumière inaccoutumée,  
a presque perdu l'habitude,  
Seigneur, de te remercier.  
Sur les suprêmes cimes  
où tu m'as élevée,  
mon cœur ne suffit pas  
à te bien rendre hommage.  
La nature devrait,  
pour contenir les sentiments supérieurs,  
fabriquer dans nos seins un genre à part de cœurs.

## SCENE 8

*The scene changes to Nero's royal palace.*

**Nero, Poppea, Consuls, Tribunes, Love,  
Venus in heaven, and Chorus of Cupids**

*Nero solemnly attends the CORONATION OF POPPEA who, in the name of the people and the senate of Rome, is crowned by the Consuls and the Tribunes. Love descends from heaven with Venus, the Graces and Cupids and himself crowns Poppea as goddess of beauty on earth ; and so ends the opera.*

*Nero*

Ascend, o my delight,  
Ascend to the supreme summit,  
to the sublime apex,  
surrounded by glories  
that vie to serve you as handmaids,  
acclaimed by the world and the stars;  
inscribe among the most precious trophies  
of your triumph,  
adored Poppea, my love.

*Poppea*

My confused mind,  
through unaccustomed radiance,  
has almost lost the habit,  
my lord, of thanking you.  
At the lofty height  
to wick you have raised me,  
I lack sufficient courage  
to venerate you to the full.  
For such excessive feelings,  
nature should have created  
a second heart in our breasts



### *Nerone*

Per capirti negl'occhi  
Il sol s'impiccioli,  
Per albergarti in seno  
L'alba dal ciel parti.

E per farti sovrana a donne e a dee,  
Giove, nel tuo bel viso,  
Stillò le stelle e consumò l'idee.

### *Poppea*

Da' licenza al mio spirito,  
Ch'esca dall'amoroso laberinto  
Di tante lodi e tante,  
E che s'umilii a te, come conviene,  
Mio re, mio sposo, mio signor, mio bene.

### *Nerone*

Ecco, vengono i consoli e i tribuni  
Per riverirti, o cara.  
Nel solo rimirarti,  
Il popol e 'l senato  
Omai comincia a divenir beato.

### *Tribuni*

A te, sovrana augusta,

### *Consoli & Tribuni*

Con il consenso universal di Roma,  
Indiademiam la chioma.

### *Tribuni*

A te l'Asia, a te l'Africa s'atterra;

### *Consoli*

A te l'Europa e 'l mar che cinge e serra

### *Consoli & Tribuni*

Quest'imperio felice,  
Ora consacra e dona  
Questa del mondo imperial corona.  
Questa universal corona.

### *Néron*

Pour se glisser dans tes yeux  
le soleil se fait tout petit,  
pour habiter dans ton cœur  
l'aube a quitté le ciel.

Et pour te faire souveraine aux yeux des femmes et des déesses,  
Jupiter, en ton beau visage,  
réunit étoiles et idées.

### *Poppée*

Libère mon esprit  
du labyrinthe amoureux  
d'une telle louange,  
et laisse-le s'incliner humblement devant toi comme il convient,  
mon roi, mon époux, mon seigneur, mon amour.

### *Néron*

Voici que viennent les consuls et les tribuns  
pour te rendre hommage, ma chérie.  
Ta contemplation  
fait que le peuple et le Sénat  
commencent seulement à se sentir heureux.

### *Tribuns*

Augusta souveraine,

### *Consuls & Tribuns*

avec l'approbation unanime de Rome,  
nous couronnons ta tête.

### *Tribuns*

Devant toi l'Asie et l'Afrique s'agenouillent ;

### *Consuls*

A toi l'Europe et la mer qui entoure

### *Consuls & Tribuns*

Cet heureux empire  
consacrent et donnent maintenant  
cette couronne impériale du monde.  
Cette couronne universelle.

### *Nero*

To contain itself in your eyes  
the sun shrinks himself,  
to dwell in your breast,  
the dawn has left the sky.

And to make you sovereign for women and divinities' eyes.  
On your beautiful face,  
Jove engraved stars and ideal.

### *Poppea*

Give leave to my spirit  
to leave the amorous labyrinth  
of so much praise,  
and let it humble itself before you, as is fitting,  
my king, my husband, my lord, my love.

### *Nero*

Here come the consuls and the tribunes  
to pay you homage, o dear one.  
By merely looking at you,  
the people and the senate  
begin to realize they are blessed.

### *Tribunes*

You, august sovereign,

### *Consuls & Tribunes*

with the universal consent of Rome,  
we crown your head.

### *Tribunes*

To you Asia, to you Africa kneel down;

### *Consuls*

To you Europe and the sea that surrounds

### *Consuls & Tribunes*

This happy empire,  
now consecrate and bestow  
on you this imperial crown of the world.  
This universel crown.

Gabriel Garrido begann seine musikalische Ausbildung mit sechs Jahren in seiner Geburtsstadt Buenos Aires. Bereits sehr früh beschäftigte er sich mit Alter Musik. Mit 17 Jahren wurde er Mitglied des ersten professionellen Blockflöten-Quartetts Argentiniens, des Ensembles "Pro Arte".

Außerdem spielte er auf Saiteninstrumenten lateinamerikanische Folkloremusik. Nach zwei Europa-Tourneen beschloß er, seine an der Universität La Plata begonnenen Studien in Dirigieren und Alter Musik in Europa fortzusetzen. In Zürich und an der renommierten Schola Cantorum in Basel erlernte er die virtuose Beherrschung seiner Instrumente: der Laute, der Barockgitarre und der Rohrblatt-Instrumente der Renaissance. Begeistert von dieser Epoche spezialisierte er sich auf die historische Aufführungspraxis der Blockflöte und wurde Mitglied der Ensembles "Ricerare" und "Hesperion XX". Mit beiden Ensembles spielte er in zahlreichen Konzerten und Aufnahmen zusammen. 1980 beteiligte er sich an der Gründung des Ensembles "Glosas", das sich auf Renaissance-Musik spezialisierte. 1981 gründete er das Ensemble "Elyma", das sich der Erforschung der Aufführungspraxis widmet. Seit 1977 lehrt er am Centre de Musique Ancienne in Genf. Er rief Interpretationskurse in Erice auf Sizilien ins Leben und leitet heute Kurse in Neuburg an der Donau (Deutschland) und Bariloche (Argentinien).

Dank seiner Forschungen auf dem Gebiet der Blockflöte, des Gesangs und der Ensemblemusik für Sänger und alte Instrumente besitzt Garrido ausgezeichnete Kenntnisse im Bereich der Renaissance-Musik und des Prä-Barock. So brachte

*Coro*

Scendiamo, scendiamo,  
Compagni alati.  
Voliamo, voliamo  
Ai sposi amati.

*Amore*

Al nostro volo  
Risplendano assistenti i sommi divi.

*Coro*

Dall' alto polo  
Si veggan fiammeggiar raggi più vivi.

*Amore*

Se i consoli e i tribuni,  
Poppea, t'han coronata.  
Sopra provincie e regni,  
Or ti corona Amor, donna felice,  
Come sopra le belle imperatrice.  
Madre, sia con tua pace,  
Tu in cielo sei Poppea,  
Questa è Venere in terra.

*Venere*

Io mi compiaccio, o figlio,  
Di quanto aggrada a te;  
Diasì pur a Poppea  
Il titolo di Dea.

*Amore & Coro*

Or cantiamo giocondi,  
In terra e in cielo  
Il gioir sovrabbonda.  
E in ogni clima, in ogni regione,  
Si senta rimbombar "Poppea e Nerone"!

*Nerone & Poppea*

Pur ti miro, pur ti godo,  
Pur ti stringo, pur t'annodo;

*Chœur*

Descendons, descendons,  
compagnons ailés,  
volons, volons  
vers les époux aimés.

*Amour*

Et par notre vol  
resplendit la présence de tous les dieux.

*Chœur*

De ce pôle élevé  
viennent flamboyer des rayons plus brillants encore.

*Amour*

Si consuls et tribuns,  
Poppée, t'ont couronnée.  
Sur les provinces et les royaumes  
Amour te couronne, femme heureuse  
autant qu'impératrice.  
Mère, avec ta permission,  
tu es Poppée dans le ciel,  
elle est Vénus sur la terre.

*Vénus*

Je suis heureuse, ô mon fils,  
de réaliser ton souhait ;  
donne même à Poppée  
le titre de Déesse.

*Amour & Chœur*

Maintenant chantons joyeusement  
sur terre et dans le ciel,  
l'allégresse abonde.  
Que toutes les latitudes, toutes les régions  
fassent retentir le cri : "Poppée et Néron" !

*Néron & Poppée*

Je te regarde, je te veux,  
je t'étreins, je t'enchaîne,

*Chorus*

Let us descend,  
let us descend, winged companions,  
let us fly, let us fly  
towards the beloved spouses.

*Love*

And with our flight  
the resplendent presence of all the gods.

*Chorus*

From Arcturus on high  
come flaming even brighter rays.

*Love*

Consuls and tribunes,  
Poppea, crowned you.  
On the provinces and kingdoms  
Love puts you on the throne, happy woman  
as well as imperatrice.  
Mother, with your agreement,  
you in heaven be Poppea,  
she is Venus on earth.

*Venus*

I am gratified, o my son,  
to comply with your pleasure;  
even confer on Poppea  
the title of goddess.

*Love & Chorus*

Now let us mirthfully sing,  
on earth and in heaven  
rejoicing abundantly.  
Let every climate, every region  
resoundingly cry "Poppea and Nero!"

*Nero & Poppea*

I gaze upon you, I desire you,  
I embrace you, I enchain you ;

er diese Musik in vielen Ländern Europas konzertant oder szenisch zur Aufführung: die Florentiner Intermedien von 1539 (Tactus 530001) in Bologna, Palermo und Genf; "Dafne" von Marco da Gagliano und die Florentiner Intermedien der "Pellegrina" von 1589 (rekonstruiert in ihrer ursprünglichen Pracht und Besetzung) in Genf; die "Delizie di Posillipo", Giacobbis "Aurora ingannata" und Mazzochis "Catena d'Adone" in Erice; Stefano Landis "Morte d'Orfeo" in Lausanne; den prunkvollen "Vespro per lo Stellario della Beata Virgine" von Bonaventura Rubino in Palermo (K617 050), Monteverdis Marienvesper in Genf und Palermo; das Avantgarde-Spektakel "Monteverdi, amours baroques - Monteverdi, Liebe im Zeitalter des Barock", entwickelt in Zusammenarbeit mit der Choreographin N.Lapszeson... Weitere Konzerte, Aufnahmen und Interpretationskurse prägen seine Arbeit. Zu nennen sind hier die Einspielung unveröffentlicher Arien und Madrigale von Sigismondo d'India (Tactus 580401) und lateinamerikanischer Villancicos des 17.Jahrhunderts mit dem Studio di Musica Antica Antonio Il Verso von Palermo, das er seit seiner Gründung leitet (Symphonia 91505; ausgezeichnet mit dem "Dipason d'Or", Nov. 1992); das Konzert anlässlich der 700-Jahr-Feier der Schweizer Eidgenossenschaft 1991 in Genf mit Musik des bei Zürich geborenen Augsburger Kapellmeisters Johann Melchior Gletle; die Interpretationskurse in Bremen, Neuburg, München, Florenz, Cremona, Bologna, Erice, Palermo, Rom, Paris, Saintes, Nizza, York, Bariloche, Buenos Aires und Maastricht. Außerdem lädt ihn das Teatro Massimo seit 1990 jährlich für eine Produktion mit historischen Instrumenten nach Palermo ein. 1995 stand hier Marco da Gaglianos "Dafne" auf dem Programm (K617 058), 1996

Più non peno, più non moro,  
O mia vita, o mio tesoro !

Io son tua, tuo son io,  
Speme mia, dillo, di.  
Tu sei pur l'idolo mio,  
Sì, mio ben, sì, mio cor, mia vita, sì !

Pur ti miro, pur ti godo,  
Pur ti stringo, pur t'annodo;  
Più non peno, più non moro,  
O mia vita, o mio tesoro !

FINE

plus de souffrance, plus de mort,  
ô ma vie, ô mon amour !

Je suis à toi, à toi je suis,  
mon espérance, dis-le, dis.  
Tu es vraiment mon idole,  
oui, mon amour, oui, mon cœur, ma vie, oui !

Je te regarde, je te veux,  
je t'étreins, je t'enchaîne,  
plus de souffrance, plus de mort,  
ô ma vie, ô mon amour !

FIN

Traduction Viviane Scarpellini  
© harmonia mundi France, 2000

no more grieving, no more dying,  
o my life, o my beloved !

I am yours, yours am I,  
my hope, tell it, tell.  
You are truly my idol,  
yes, my love, yes, my heart, my life, yes !

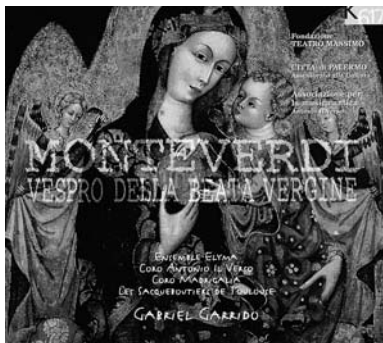
I gaze upon you, I desire you,  
I embrace you, I enchain you ;  
no more grieving, no more dying,  
o my life, o my beloved !

THE END

Translated by Derek Yeld  
© harmonia mundi France, 2000

Monteverdis "Orfeo" (K617 066), 1997  
"Gerusalemme liberata", ein Tasso-Spektakel mit  
Musik verschiedener Meister (K617 076), 1998  
Monteverdis "Il ritorno d'Ulisse in patria" (K617  
091/3), 1999 die Marienvesper (K617 100/2).

# Claudio Monteverdi et Gabriel Garrido ...



K617100/2

## VESPRO DELLA BEATA VERGINE

da concerto composto sopra canti fermi (1610)

*Ensemble Elyma*

*Coro Antonio Il Verso / Coro Madrigalia*

*Les Sacqueboutiers de Toulouse*

*dir. Gabriel Garrido*

*Jamais on ne se lassera d'entendre cette oeuvre capitale de Monteverdi. Toutefois, la version qu'en propose Gabriel Garrido force l'admiration par sa couleur, son rythme et, surtout peut-être, la vision définitivement extatique qu'il confère aux deux "sommets" de ce cycle immense que sont les deux Magnificat à six et sept voix.*

**10 de Répertoire - Choc du Monde de la Musique**

**Timbre de Platine / Opéra International**

**Recommandé par Classica**



K617095/2

## COMBATTIMENTO DI TANCREDI E CLORINDA

*Ensemble Elyma*

*Marinella Pennichi = Clorinda - Giovanni Caccamo = Tancredi*

*Furio Zanasi = Testa*

*dir. Gabriel Garrido*

# ... chez K.617

## L'ORFEO

Ensemble Elyma  
Coro Antonio Il Verso

Solistes vocaux : Victor Torres, Adriana Fernandez, Maria Cristina Kiehr,  
Gloria Banditelli, Antonio Abete, Roberta Invernizzi, Furio Zanasi, Gerd Turk  
dir. **Gabriel Garrido**

*Dans cette oeuvre inépuisable et capitale, "Orfeo" chante enfin sa joie puis sa douleur avec un accent méditerranéen qu'aucune des versions pré-existantes n'avait su lui donner. L'orchestre brille et crépète sous la direction plus inspirée que jamais de Gabriel Garrido qui mène cette nouvelle version à l'immortalité.*

*Un enregistrement de plus ?*

*Pour la critique unanime, c'est "l'enregistrement de référence".*

**Diapason d'Or de l'année 1997 - III Télérama**  
**10 de Répertoire - Choc du Monde de la Musique**

**Timbre de Platine / Opéra International - Recommandé par Classica**



K617066/2

## IL RITORNO D'ULISSE IN PATRIA

Ensemble Elyma  
Coro Antonio Il Verso

Solistes vocaux : Gloria Banditelli, Furio Zanasi,  
Maria Cristina Kiehr, Jean-Paul Fouchécourt  
dir. **Gabriel Garrido**

*Parent pauvre de la trilogie lyrique monteverdienne, le "Retour d'Ulysse dans sa patrie" retrouve enfin toute sa dignité et sa force.*

*Le formidable effort de reconstitution effectué ici nous restitue ce chef-d'œuvre qui rend pleinement hommage au génie de Monteverdi. Une réalisation incomparable et qui mérite la popularité d' "Orfeo".*

**III Télérama**  
**10 de Répertoire**  
**Timbre de Platine - Opéra International**



K617091/3

***Illustration couverture livret / boîtier :***  
Caravage; L'Amour vainqueur (détail) - © ARTHEPHOT / G. NIMATALLAH

***Illustrations intérieures :***  
Gabriel Garrido [pages 10, 93, 135] ; photos : Stefano Fogato © Fondation BNP Paribas  
Gian Francesco Busenello ; photo : © A. Donot  
Ecole de Fontainebleau Sabina Poppea (Genève) [pages 13, 57] ; cliché Bulloz (agence photo © RMN)  
Sénèque [page 63] ; cliché Bulloz (agence photo © RMN)  
Portrait de Néron [page 53] ; cliché Bulloz (agence photo © RMN)

***Conception graphisme coffret carton***  
Le Monde est Petit

***Traduction des textes en anglais :*** Diomède SARL - Metz  
***Conception - réalisation du présent livret :*** Laurent Blaise