

VIRTUAL
STAGE

Unrevealed visions and horizons for a new live performance

Production
Opera Network
Ensemble San Felice

14 April 2023 21.00

AUDITORIUM SANTO STEFANO AL PONTE VECCHIO, FIRENZE
immersive performance

Concept & Innovation, Director **Carla Zanin**
Artistic Direction **Paolo Bellocci**
Conductor **Federico Bardazzi**

Οδυσσεύς

a story of revenge and power

Claudio Monteverdi

Il ritorno d'Ulisse in patria

graphics veronica urbano

www.operanetwork.net
www.ensemblsanfelice.com
info@ensemblsanfelice.com

+39 339 8362788
ticket
www.ticketone.it

In collaboration with

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

With the contribution

Virtual Stage
PHILOLOGY AND TECHNOLOGY
unrevealed visions and horizons for a new live performance

14 April 2023 21.00

VIRTUAL STAGE Partners
Giunti Psychometrics *Italy*
Ensemble San Felice *Italy*
ESME Sudria *France*
Heliosfero *Holland*
Tisseurs des Sons *France*
Silesian Theatre Opava *Czech Republic*

in collaboration with
Opera Network Italy
KOF - Konzert Opera Florence Italy

Fabio Gianardi
PHOTOGRAPHY

Οδυσσέυς

a story of revenge and power

Virtual Stage

PHILOLOGY AND TECHNOLOGY

unrevealed visions and horizons for a new live performance

Concept & Innovation, Director **Carla Zanin**

Artistic Direction **Paolo Bellocchi**

Conductor **Federico Bardazzi**

Video **Alessio Bianciardi**

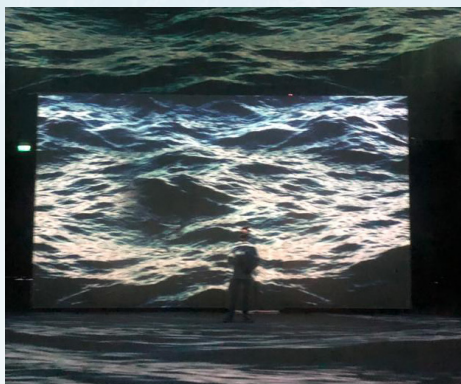
Sound Engineers **Nicola Cavina**

Camera **Matteo Giulio Pagliai**

Costumes **Winter Giulia**

Video immersive environment

Auditorium Santo Stefano al Ponte Vecchio Firenze

Il ritorno d'Ulisse in patria

Claudio Monteverdi

Cremona 1567 – Venezia 1643

libretto Giacomo Badoaro - first performance Venezia 1640
the scene is Ithaca, Island of the Ionian Sea, now named Iliachi
edition Clifford Bartlett

Characters

L'humana Fragilità (Prologo) Giulia Gianni *soprano*

Il Tempo (Prologo), **Antinoo** (Procio Penelope's lover) Sandro Degl'Innocenti *bass*

La Fortuna (Prologo) Martha Rook *soprano*

Minerva Mira Dozio *soprano*

L'Amore (Prologo) Matilde Leonardi *soprano*

Giove, Eurimaco (Melanto's lover) Cheng Hsiangyuan *tenor*

Nettuno Kyle Sullivan *bass*

Giunone Honoka Sekiya *soprano*

Melanto (Penelope's bridesmaid) Saya Kamikubo *soprano*

Ulisse Leonardo De Lisi *tenor*

Penelope (Ulisse's wife) Seoyeon Choi *soprano*

Telemaco (Ulisse's son) Francesco Nocco *tenor*

Pisandro (Procio Penelope's lover) Sabina Caponi *alto*

Anfinomo (Procio Penelope's lover) Li Xuan *tenor*

Eumete (Ulisse's Shepherd) Haruyuki Hirai *tenor*

Iro (Procios Parasite) Saverio Bambi *bass*

Ericlea (Ulisse's nurse) Anna Chiara Mugnai *alto*

Feaci (ATTB tutti) Coro in Cielo (SSAT tutti), Coro Maritimo (ATTB tutti)

Ulisse Act I Scene 7

Instruments

recorder Marco Di Manno
violins Rebecca Huber, Jean Marie Gardette
gamba Martina Weber
theorbo, baroque guitar Andrea Benucci
harpsichord Andrea Bareggi
organ Cecilia Iannandrea
harpsichord Dimitri Betti
baroque harp Debora Tempestini
organ Giacomo Benedetti
cello Lavinia Camarin
drums Orlando Aguilar Velazquez

Musical Assistants Dimitri Betti, Marco Di Manno

Technical Staff

stage assistant Alva Miconi
audio David Tozzi
video assistants Ettore Mariotti
video, luci Eunice Boscarelli
streaming Giada Catalano
make up Irene Bonechi, Diletta Giorgetti

with the virtual participation of

Heliosfero

violins Rebecca Huber, Pietro Battistoni
gamba Evan Buttar
cello Anna Litvinenko
violone Alon Portal
dulciana Takako Kunugi
percussions Orlando Aguilar Velazquez

Juvenes Cantores della Cattedrale di Sarzana

Choir Master Alessandra Montali

Cristiano Burgio *narrative voice*

Fabio Gianardi
photograph

Ulisse Act II Scene 3

“Ὀδυσσεύς” (Odysseús) Story of revenge and power
IL RITORNO D'ULISSE IN PATRIA by Claudio Monteverdi

The Return of Ulysses to his Homeland

Written in 1640, it is considered the first modern opera, the culmination of an evolution of "recitar cantando" with its admirable use of different musical styles: arias, duets, concert pieces, as well as recitatives that express moods and feelings that shake the different sensitivities of the characters in a tightly interwoven scene. The opera, in its three acts and prologue, narrates the events described in the *Odyssey* (from the XIII to the XXIII canto) that see, after incredible adventures and the death of all his companions, the return of Ulysses to Ithaca and his struggle, full of subterfuge and twists, to regain the power usurped by the suitors. The narrative is based on the fact that the human being in his fragility cannot control events and is subject to the "whims" of superior forces (the Gods), as sung by Penelope in the first act "Here on earth, men are playthings for the immortal gods."

Odysseus, the "Polymetis"

Odysseus, a name that according to some sources derives from the Greek *odys-somai*, "to hate." Homer himself explains its etymology, and it is often the basis for puns that underline the two main aspects of his character: it would have been his grandfather Autolycus (a proverbial thief who could deceive anyone without ever being discovered, in the *Iliad* he stole Amintor's helmet to give it to Odysseus) who baptized his grandson, because he was angry and full of hatred (feelings expressed precisely by the verb *odússomai*) against men; but the same verb can have a passive value and indicate the hatred that Odysseus finds himself being the object of: in particular the hatred of Poseidon, which determines a large part of his (dis)adventures and his painful experiences.

Odyssey XIX 406

*(...) Daughter and son-in-law, give him the name that I will now tell you:
I came here hating many people,
men and women, on the fruitful earth:
therefore, let his name be Odysseus.*

In our cultural history, starting with Dante's *Commedia*, Ulysses embodies the traveler driven by an unstoppable craving for knowledge, always ready to "embark" on new adventures and travels. But this is not the only hero sung by Homer. Ovid in his *Metamorphoses*, where he tells of the dispute with Ajax to win Achilles' armor, who died at the hands of Paris (who threw the arrow right into his mortal heel), describes Ulysses as a cunning man who attributes to his own ingenuity the "brave deeds" of Achilles, in fact with his manipulative rhetorical skills he manages to show the Achaeans that Ajax excels in the use of the arm but is mentally obtuse and without his guidance (of Odysseus) he would be a total incapable, and to convince them that the great hero's weapons are his, because in fact the deeds accomplished by Achilles are his. Using the original Greek name here thus has the function of bringing the focus back to the archetype, thus trying to emend the character from the incredible amount of re-interpretations that have made Odysseus the symbol of modern man, characterized by his insatiable tension towards research, discovery and knowledge.

Telemaco, Minerva

The journey of Odysseus is not a spiritual itinerary for the salvation of the soul, a quest for oneself in the depths of the underworld or in the blues of the upper world, but a earthly journey, a journey of memory narrated by himself, skillfully mixing reality and fantasy, whose sole purpose is to return to Ithaca to carry out the irrevocable revenge and regain his possessions, an emblem of a comfortable existence.

If Orpheus' journey is thus an otherworldly pilgrimage to the kingdom of shadows that is the Soul, that of Odysseus is a journey in matter where the conflict for the possession of power determines the choices and strategies of men. Odysseus is different from his companions, he is a earthly hero,

not aspiring to the immortality offered to him by Calypso, but closer to an ordinary man, a paradigm of male power expressed in being the "sovereign" of his land, husband and father, but who, if pressed, becomes a warrior and a trusted companion to ensure the continuity of his power. Odysseus loves his mortality.

James Hillman, the father of archetypal psychology, argues that Ulysses is more like one of us than other Homeric heroes: "He has no impressive armies, like Achilles, Agamemnon, and Menelaus; his contribution is only that of a ship. He doesn't even have the strength of Ajax or Diomedes. He often seems to prefer eating to fighting and has resorted to feigning madness to avoid going to war." Moreover, Hillman notes how Ulysses embodies the two archetypal figures of Puer and Senex; this human aspect allows him to fit easily into the feminine world and be strongly favored by it; his attitude is never against the matriarchy, whereas for the other heroes of the myth it has often been a source of misfortune and death. Just think of Agamemnon, killed by his wife on his return from Troy, to whom Odysseus "dedicates" his exemplary revenge for the usurped power

With each female figure he encounters, the man Odysseus manages to establish a particular way of relating, receiving love and favors, without ever succumbing even in the most dramatic moments. Protecting goddess, Athena (Minerva); Lover, Calypso; Devourer, Scylla and Charybdis; Enchantress, Circe; Mother, Anticlea; Saving goddess, Ino; Seductress, The Sirens; Mother and Daughter, Arete and Nausicaa; Nurse, Euryclea; Wife, Penelope.

Giove

personality compared to flawless heroes, who acts in the shadows and is always plotting new stratagems; his cunning becomes, when needed, acrobatic and penetrating intelligence and therefore has a non-moralistic but "situational" connotation, also because it is inspired by Minerva, goddess of wisdom, strategy, and heroic virtues. The goddess, therefore, has the task of tempering that more deceitful part, with the tendency to manipulative eloquence, which comes from his mercurial descent, i.e., from the Greek god Hermes, the god of communication but also of deception, protector of liars and thieves, as well as from his grandfather Autolycus (who was precisely the son of Hermes). Odysseus himself in Sophocles' *Philoctetes* explains to Neoptolemus: "I see that speech rules everything among men, not deeds."

Giunone, Ulisse, Penelope

Then there is that more cunning part of him that drives him to visit Polyphemus, despite the pleas of his men to avoid that encounter; and it is again thanks to his cunning that he conceives the plan to blind the giant and thus save himself and some of his surviving companions; and it is precisely this that has brutally enraged Poseidon, for the outrage perpetrated against his son. The whole *Odyssey* and therefore The Return of Ulysses to his Homeland represent in fact a struggle between Poseidon (Neptune) and Athena (Minerva) around the destiny of the "multiform" Ulysses.

Federico Bardazzi's musical direction combines the philological approach that Carla Zanin

The performance represents the conclusion of the European project Erasmus + Virtual Stage, the innovative method conceived by Carla Zanin, and developed by Federico Bardazzi as scientific coordinator together with all partners Consortium which employs new blended modalities, between real and virtual, between philology and technology, applied to operatic staging both for the visual and scenic aspects as well as the audio and musical ones. The vocal cast is made up of young talents led by virtuoso tenor Leonardo De Lisi in the role of Ulysses. The instrumental ensemble features top musicians such as flutist Marco Di Manno, co-founder of the Ensemble, continuists Dimitri Betti as assistant music director and harpsichordist, and Giacomo Benedetti on the organ, with the special virtual participation of the Heliosfero string group, partner of the Virtual Stage project, and the Juvenes Cantores choir of the Cathedral of Sarzana, conducted by Alessandra Montali.

Federico Bardazzi

Carla Zanin

The musical direction is by Federico Bardazzi, and the direction by Carla Zanin. The impressive project involves the continuous interaction of music, dance, poetry, and visual art, and to underline particular dramatic moments, the libretto will be interlaced with poetic texts ranging from Homer to Garella, passing through Sophocles, Ovid, Schiller, Quasimodo, Kavafis, recited by actor Cristiano Burgio. The heart and driving force of the opera will be the immersive 360° video scenography created by Carla Zanin, realized by Alessio Bianciardi with the collaboration of David Tozzi, which will feature moments of interaction between virtual and real characters and will transport the viewer into the most profound and engaging emotions of the Monteverdian score.

has always distinguished the interpretations of the San Felice Ensemble with the development of innovative technological solutions capable of enhancing the sublime expressiveness of Monteverdi's masterpiece in a contemporary key: an instrumental core and vocal soloists will perform live, interacting with prerecorded immersive sections of instrumental tutti and choruses, sampled sounds, delays, and acoustic and sound effects.

Amore, L'Humana fragilità

English booklets

<https://monteverdi.co.uk/downloads/SDG730iTunesBooklet.pdf>

www.ensemblsanfelice.com

<https://vstage.eu>

www.operanetwork.com

<https://www.treccani.it/enciclopedia/claudio-monteverdi>

https://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Monteverdi

Streaming Odysseus 22/6/2022
Chostro Grande Santa Maria Novella Firenze

<https://youtu.be/XkAbAvPvIl0>

Federico Bardazzi Discography Spotify

shorturl.at/rtE34

Il ritorno d'Ulisse in patria

libretto Giacomo Badoaro

La scena è in Itaca, isola del mar Ionio, ora nominata Iliachi

Voce recitante

Narrami, o Musa, l'uomo dall'agile mente
che a lungo andò vagando, poi che cadde Troia,
la forte città, e di molte genti vide le terre
e conobbe la natura dell'anima, e molti dolori
patì nel suo cuore lungo le vie del mare,
lottando per tornare in patria coi compagni.
Ma per loro follia (come simili a fanciulli!),
non li poté sottrarre alla morte,
poi che mangiarono i buoi del Sole, figlio del cielo,
che tolse loro il tempo del ritorno.

(Omero, Odissea, Proemio - I, 1-10)

Prologo

Humana Fragilità, Tempo, Fortuna, Amore

Humana Fragilità

Mortal cosa son io, fattura humana.
Tutto mi turba, un soffio sol m'abbatte.
Il Tempo che mi crea, quel mi combatte.

Tempo

Salvo è niente dal mio dente.
Ei rode, ei gode,
Non fuggite, o mortali, ché, se ben zoppo, ho l'ali.

Humana Fragilità

Mortal cosa son io, fattura humana.
Senza periglio invan ricerco loco, ché frale vita è di Fortuna un gioco.

Fortuna

Mia vita son voglie, le gioie, le doglie.
Son cieca, son sorda, non vedo, non odo.
Ricchezze, grandezze dispenso a mio modo.

Humana Fragilità

Mortal cosa son io, fattura humana.
Al Tiranno d'Amor serva sen giace
la mia fiorita età, verde e fugace.

Amore

Dio de' Dei feritor, mi dice il mondo Amor.
Cieco saettator, alato, ignudo,
contro il mio stral non val difesa, o scudo.

Humana Fragilità

Misera son ben io, fattura humana.
Creder a ciechi e zoppi è cosa vana.

Tempo

Per me fragile,

Fortuna

Per me misero,

Amore

Per me torbido,

Tempo, Fortuna, Amore

quest'huom sarà.

Tempo

Il Tempo ch'affretta,

Fortuna

Fortuna ch'alletta,

Amore

Amor che saetta,

Tempo, Fortuna, Amore

pietate non ha.
Fragile, misero, torbido,
quest'huom sarà.

SINFONIA

ATTO I

Scena I

Reggia Penelope, Ericlea

Voce recitante

Com'è ingiusto di te
tramandare soltanto
l'edulcorata immagine
di donna fedele e paziente,
seduta a un telaio.

...

Anche tu, invece,
tra crudeli mostri
e gelidi mari, hai combattuto
le stesse battaglie di Ulisse.
Ma quanto *raramente*
acquistano onore
agli occhi del mondo
le prove affrontate
nei viaggi interiori
seppur durate vent'anni.
Allora, Penelope, *viaggiatrice*
dell'anima, accetta adesso,
da chi ti ha compresa ed amata,
la più preziosa tra le corone di alloro
che proclama te sommo Poeta
e la tela del tuo cuore
Regno d'eterna Poesia.
(Daniele Garella, Penelope)

Penelope

Di misera Regina

non terminati mai dolenti affanni. L'aspettato non giunge,
e pur fuggono gli anni.

La serie del penar è lunga, ah! troppo.

A ragion arse Troia,

poiché l'Amor impuro, ch'è un delitto di foco, si purga con le fiamme.

Ma ben contro ragione, per l'altrui fallo Innocente condannata,

de l'altrui colpe io sonol'afflitta penitente. Ulisse accorto e saggio,

tu che punir gl'adulteri ti vanti, aguzzi l'armi e susciti le fiamme per vendicar
gl'errori

d'una profuga greca,

e 'n tanto lascila tua casta consorte

fra nemici rivali in dubbio de l'honor, in forse a morte. Ogni partenza attende
desiato ritorno,

tu sol del tuo tornar perdesti il giorno.

Ericlea

Infelice Ericlea, nutrice sconsolata,

compiangi il duol de la Regina amata.

Penelope

Non è dunque per me varia la sorte?

Cangian per altri pur aspetto in Cielo

le stelle erranti e fisse.

Torna, deh torna, Ulisse.

Penelope t'aspetta, l'innocente sospira,

piange l'offesa, e contro il tenace offensor neppur s'adira.

Torna, deh torna, Ulisse.

Ericlea

Partir senza ritorno non può stella influir.

Non è partir, non è, ah!, che non è partir.

Penelope

Torna il tranquillo al mare, torna il Zeffiro al prato, l'Aurora, mentre al

Sol fa dolce invito,

è un ritorno del dì, che è pria partito.

Tornan le brine in terra, tornano al centro i sassi, e con lubrici passi torna all'oceano il rivo.

Torna, ché mentre porti empie dimore
al mio fiero dolore,
veggio del mio morir l'hore prefisse.
Torna, deh torna, Ulisse.

Escono Penelope e Euriclea

Scena II

Melanto, Eurimaco

SINFONIA

Melanto

Duri, e penosi son gl'amorosi fieri desir.
Ma al fin son cari,
se prima amari gl'aspri martir.
Ché s'arde un cor, d'allegrezza un foco,
né mai perde in amor chi compie il gioco.

SINFONIA

Eurimaco

Bella Melanto mia,
graziosa Melanto,
il tuo canto è un incanto,
il tuo volto è magia.
Bella Melanto mia,
è tutto laccio in te ciò ch'altri ammaga,
ciò che laccio non è, fa tutto piaga.

Melanto

Vezzoso garruletto, o, come ben tu sai
ingemmar le bellezze,
illustrar a tuo pro d'un volto i rai.
Lieta vezzeggia pur
Con glorie miele tue dolci bugie.

Eurimaco

Bugia sarebbe s'io lodando non t'amassi,
ch'il negar d'adorar confissata deità
è bugia d'impietà.

Melanto, Eurimaco

De' nostri amor concordi sia pur la fiamma accesa,
ch'amato il non amar arreca offesa.

Eurimaco

Né con ragion s'offende
colui che per offese amor ti rende.

Melanto

Come il desio m'invoglia,
Eurimaco, mia vita, senza fren, senza morso
dar nel tuo sen alle mie gioie il corso.

Eurimaco

Come volentieri cangierei questa reggia in un deserto
ove occhio curioso a veder non giungesse i nostri errori,

Melanto, Eurimaco

ch'ad un focoso petto il rispetto è dispetto.

Melanto, Eurimaco

Dolce mia vita sei, lieto mio ben sarai,
nodo sì bel non si disciolga mai.

Scena IV

I feaci in mare – qui esce la barca dei feaci che conduce Ulisse che dorme e perché non si desti si fa la seguente sinfonia toccata suoavemente sempre su una corda.

Voce recitante

Attraversò tutte le acque per trovare casa, Ulisse;
Per l'abbaiare di Scilla, per il pericolo di Caridde,
Attraverso i terrori del mare ostile, attraverso i terrori della terra,
Il viaggio errato lo conduce nel regno di Aides...
(Friedrich Schiller, Odysseus)

Scena V

Nettuno sorge dal mare, poi Giove in Cielo

Nettuno

Superbo è l'huom, et è del suo peccato
cagion, benché lontana, il Ciel cortese,
facile, ah! troppo, in perdonar l'offese.

Fa guerra col destin, pugna col Fato,
tutt'osa, tutt'ardisce l'humana libertate.
Indomita si rende, e l'arbitrio de l'huom
col Ciel contende.

Ma se Giove benigno
i trascorsi de l'huom troppo perdona,
tenga egli a voglia sua nella gran destra
il fulmine otioso, tengalo invendicato.

Ma non soffra Nettuno
col proprio dishonor l'human peccato.

SINFONIA A CINQUE

Giove

Gran Dio de' salsi flutti,
che mormori e vaneggi contro l'alta bontà del Dio sovrano?
Mi stabili per Giove la mente mia pietosa,
più ch'armata la mano.

Questo fulmine atterra, la pietà persuade,
fa adorar la pietade, ma non adora più che cade a terra.

Ma qual giusto desio d'aspra vendetta furioso
ti move ad accusar l'alta bontà di Giove?

Nettuno

Hanno i feaci arditi contra l'alto voler del mio decreto
han Ulisse condotto in Itaca sua patria,
onde rimane dal human' ardimento dell'offesa
Deitade ingannato l'intento.

Vergogna e non pietade commanda 'l perdonar fatti sì rei.
Così di nome solo son divini

Giove

Non fien discare al Ciel le tue vendette, ché
commune ragion ci tiene uniti.
Puoi da te stesso castigar gli arditi.

Nettuno

Hor già che non dissente il tuo divin volere,
darò castigo al temerario orgoglio:
la nave loro andante farò immobile scoglio.

Giove

Faccia si il tuo comando, veggansi l'alte prove,
habbian l'onde il suo Giove e chi andando peccò
pera restando.

Scena VI

Coro di Feaci in nave, poi Nettuno

SINFONIA

Coro di feaci

In questo basso mondo lo huomo puol quanto vuol

SINFONIA

Tutto fa, ché 'l Ciel del nostro oprar pensier non ha.

Nettuno

Ricche d'un nuovo scoglio sien quest'onde fugaci. (*doppo mutata la nave,
segue im pari*)

Imparino i Feaci in questo giorno
che l'humano viaggio quand'ha contrario il Ciel non ha ritorno.

Voce recitante

Svegliossi il pari agl'immortali Ulisse,
che su la terra sua dormia disteso,
né la sua terra riconobbe: stato
n'era lunge gran tempo, e palla cinto

l'avea di nebbia, per celarlo altrui,
e di quanto è mestier dargli contezza,
sì che la moglie, i cittadin, gli amici
nol ravvisin, che pria de' tristi proci
fatto ei non abbia universal macello.
(Omero, *Odissea XIII*, vv. 187 – 193)

Scena VII

Ulisse si risveglia dal sonno

Ulisse

Dormo ancora o son desto?
Che contrade rimiro?
Qual aria vi respiro, e che terren calpesto?
Che fece in me il sempre dolce e lusinghevol sonno
Ministro de' tormenti?
Chi cangiò il mio riposo in ria sventura?
Qual Deità de' dormienti ha cura?
Oh sonno, oh mortal sonno, fratello della morte altri ti chiama:
solingo trasportato, deluso et ingannato, ti conosco ben io,
padre d'errori, pur degli errori miei son io la colpa.
Oh Dei sempre sdegnati, Numi non mai placati,
contro Ulisse che dorme anco severi, vostri divini imperi
contra l'human voler sien fermi e forti, ma non tolgano ahimé
la pace ai morti.
Feaci ingannatori, voi pur mi promettete di ricondurmi salvo in Itaca
mia patria con le ricchezze mie co' miei tesori.
Feaci mancatori, hor non so com'ingrati mi lasciate in questa riva
aperta, su spiaggia erma e deserta,
misero abbandonato, e vi porta fastosi e per l'aure e per l'onde così enorme
peccato!
Sia delle vostre vele, falsissimi, Feaci, sempre borea inimico, e sian qual piu-
me al vento o scoglio in mare le vostre infide navi, leggiera agli Aquiloni
all'aure gravi.

Scena VIII

*Minerva in abito da Pastorello, Ulisse – lo esce con passi ordinati al suono della
presente sinfonietta*

SINFONIA

Minerva

Cara e lieta gioventù che disprezza empio desir, non dà a lei noia o martir
ciò che viene e ciò che fu.

RITORNELLO

Ulisse (*fra sé parla, e dice*)

Sempre l'human bisogno il Ciel soccorre.
Quel giovinetto, tenero negli anni,
mal pratico d'inganni,
forse che'l mio pensier farà contento,
che non ha frode in seno
chi non ha pelo al mento.

RITORNELLO

Minerva

Giovanezza è un bel tesor
che fa ricco in gioia un sen.
Per lei zoppo il Tempo vien,
per lei vola alato Amor.
Giovanezza è un bel tesor.

Ulisse

Vezzoso pastorello,
deh, sovviemi un perduto
di consiglio e d'aiuto,
e dimmi pria di questa spiaggia,
e questo porto il nome.

Minerva

Itaca è questa, in sen di questo mare,
porto famoso e spiaggia
felice, avventurata.
Faccia gioconda, e grata asì bel nome fai.
Ma tu come venisti, e dove vai?

Ulisse

Io greco sono et hor di Creta io vengo per fuggir il castigo
d'homicidio eseguito.

M'accolsero i Feaci e m'han promesso in Elide condurmi.

Ma dal cruccioso mar, dal vento infido

fummo a forza cacciati in questo lido.

Sin qui, pastor, hebbi nemico il caso.

Minerva

Ben lungamente addormentato fosti,

ch'ancor ombre racconti e sogni narri.

È ben accorto Ulisse, ma più saggia è Minerva.

Tu dunque, Ulisse, i miei precetti osserva.

Ulisse

Chi crederebbe mai

le Deità vestite in human velo?

Hor consolato seguò i tuoi saggi consigli.

Minerva

Incognito sarai,

non conosciuto andrai, sin che tu vegga

dei Proci tuoi rivali

la sfacciata baldanza,

Ulisse

O fortunato Ulisse.

Minerva

di Penelope casta l'immutabil costanza.

Ulisse

O fortunato Ulisse.

Minerva

Or t'adacqua la fronte nella vicina fonte, ch'anderai sconosciuto, in sem-
biante canuto. – (*trasforma in vecchio*)

Ulisse

Ad obbedirti vado, indi ritorno.

Minerva

Io viddi per vendetta incenerirsi Troia, hora mi resta

Ulisse ricondur in Patria, in Regno.

D'un'oltraggiata Dea questo è lo sdegno.

Quinci imparate voi, stolti mortali,
al litigio divin non poner bocca.

Il giudizio del Ciel a voi non tocca,

ché son di terra i vostri tribunali.

Ulisse (*trasformato in un vecchio*)

Eccomi, saggia Dea.

Questi peli che guardi sono di mia vecchiaia
testimoni bugiardi.

Minerva

Hor poniamo in sicuro queste tue spoglie amate

entro quell'antro oscuro

delle Naiadi, Ninfe al Ciel sacrate.

Minerva, Ulisse

Ninfe, serbate

le gemme e gl'ori,

spoglie e tesori, tutto serbate, Ninfe sacrate.

Scena IX

Minerva, Ulisse

Minerva

Tu d'Aretusa al fonte intanto vanne,

ove il Pastor

Eumete, tuo fido antico servo,

custodisce la greggie.

Ivi m'attendi

in sin che pria di Sparta io ti conduca

Telemaco, tuo figlio.

Poi d'eseguir t'appresta il mio consiglio.

Ulisse

O fortunato Ulisse, fuggi del tuo dolor
l'antico error, lascia il pianto, dolce canto
dal tuo cor lieto disserra.

Non si disperi più mortale in terra.

O fortunato Ulisse, cara vicenda.

Si può soffrir hor diletto, hor martir,
hor pace, hor guerra.

Non si disperi più mortale in terra.

Scena X

Reggia - Penelope, Melanto

SINFONIA

Penelope

Donate un giorno, o dèi contento a' desir miei.

Melanto

Cara amata regina, avveduta
e prudente per tuo sol danno sei:
men saggia io ti vorrei.

A che sprezzi gli ardori, dei viventi amatori
per attender conforti dal cenere de'morti?

Non fa torto chi gode a chi è sepolto.

L'ossa del tuo marito estinto, incenerito,

del tuo dolor non san poco né molto;

e chi attende pietà da morti è stolto.

La fede e la costanza

son preclare virtù; le stima amante vivo, e non l'apprezza

perché de' sensi privo

un huom che fu. D'una memoria grata

s'appagano i defunti,

stanno i vivi coi vivi in un congiunti.

Un bel viso fa guerra,

il guerriero costume al morto spiace,

ché non cercan gli estinti altro che pace.

Languie sotto i rigori de' tuoi sciapiti amori

la più fiorita età,

ma vedova beltà di te si duole, ché dentro ai lunghi pianti
mostri sempre in acquario un sì bel sole.
Ama dunque, ché d'Amore dolce amica è la beltà.
Dal piacere il tuo dolore saettato caderà.

Penelope

Amor è un idol vano,
Amor è un vagabondo nume,
Amor all'incostanze sue non mancan piume;
del suo dolce sereno
è misura il baleno.
Un giorno solo cangia il piacer in duolo.
Incostanza e rigore, pene e morte e dolore.
Dell'amoroso ciel splendori fissi
san cangiar in Giasoni anche gli Ulissi.

Melanto

Perché Aquilone infido
turbi una volta il mar distaccarsi dal lido
animoso nocchier non dée lasciar?
Sempre non guarda in ciel torva una stella,
ha calma ogni procella. Ama dunque,
ché d'amore dolce amica è la beltà.
Dal piacere il tuo dolore saettato caderà.

Penelope

Non dée di nuovo amar chi misera penò:
torna stolta a penar, chi prima errò.

Scena XI

Eumete solo - boscareccia

SINFONIA

Eumete

Come mal si salva un regio amante da sventura e da mali.
Meglio scettri regali
Che i dardi de' pastor imperla il pianto.

Seta vestono ed ori i travagli maggiori.
È vita più sicura della ricca
ed illustre la povera ed oscura.
Colli, campagne e boschi,
se stato human felicità contiene,
in voi s'annida il sospirato bene.
Herbosi prati, in voi nasce il fior del diletto,
frutto di libertade in voi si coglie,
son delizie dell'huom le vostre foglie.

Scena XII

Iro, Eumete

Iro

Pastor d'armenti può prati e boschi lodar,
avvezzo nelle mandre a conversar.
Quest'herbe che tu nomini
sono cibo di be-stie e non degli huomini. *(balbettando)*
Colà tra Regi io sto, tu fra gl'armenti qui.
Tu godi e tu conversi tutto 'l dì amicizie selvatiche,
io mangio i tuoi compagni, pastor e le tue pratiche.

Eumete

Iro, gran mangiatore, Iro, divoratore,
Iro, loquace, mia pace non perturbar.
Corri, corri a mangiar, corri, corri a crear.

Scena XIII

Eumete, poi Ulisse in sembianza di vecchio

Eumete

Ulisse generoso.
Fu nobile intrapresa
lo spopolar, l'incenerir cittadi.
Ma forse il Ciel irato,
nella caduta del Troiano regno,
volle la vita tua
per vittima al suo sdegno.

Ulisse

Se del nomato Ulisse tu vegga in questo giorno
desiato il ritorno,
accogli questo vecchio
povero, ch'a perduto ogni mortal aiuto
nella cadente età, nell'aspra sorte.
Le sia la tua pietà scorta alla morte.

Eumete

Hospite mio sarai, cortese albergo avrai.
Sono i mendici
favoriti del Ciel, di Giove amici.

Ulisse

Ulisse, Ulisse è vivo.
La patria lo vedrà, Penelope l'avrà.
Ch'il fato non fu mai d'affetto privo.
Maturano il destin le sue dimore,
credilo a me, pastore.

Eumete

Come lieto t'accoglio,
mendica deità!
Il mio lungo cordoglio
da te vinto cadrà.
Seguimi, amico, pur.
Riposo havrai sicur.

RITORNELLO

ATTO II

Scena I

Telemaco e Minerva sul carro

SINFONIA

Telemaco

Lieto cammino,
dolce viaggio.
Passa il carro divino
come che fosse un raggio.

Minerva, Telemaco (a due)

Gli Dei possenti
navigan l'aure, solcano i venti.

Minerva

Eccoti giunto alle paterne ville,
Telemaco prudente.
Non ti scordar già mai de' miei consigli,
ché se dal buon sentier travia la mente,
incontrerai perigli.

Telemaco

Periglio invan mi guida, se tua bontà m'affida.

Scena II

Eumete, Ulisse, Telemaco

Eumete

O gran figlio d'Ulisse.
È pur ver che tu torni
a serenar della tua madre i giorni?
E pur sei giunto al fine di tua casa cadente
a riparar l'altissime ruine.
Fugga il cordoglio, fugga, e cessi il pianto.
Facciam, o peregrino,
all'allegrezze nostre honor col canto.

Eumete, Ulisse

Verdi spiagge, al lieto giorno (*solo eumete*)
rabbellite herbetto, e fiori,
scherzin l'aure con gli amori,
ride il ciel al bel ritorno.

Telemaco

Vostri cortesi auspici a me son grati.
Manchevole piacer però m'alletta,
ch'esser calma non puote alma ch'aspetta.

Eumete

Questo che tu qui miri, sovra gli homeri stanchi
portar gran peso d'anni, e mal involto da ben laceri panni, egli m'accerta
che d'Ulisse il ritorno
fia di poco lontan da questo giorno.

Ulisse

Pastor, se nol fia ver, ch'al tardo passo
si trasformi in sepolcro il primo sasso,
e la morte, che meco amoreggia d'intorno,
hora porti a miei di l'ultimo giorno.

Eumete, Ulisse

Dolce speme i cor lusinga,
lieto annunzio ogn'alma alletta,
s'esser paga non poté alma ch'aspetta.

Telemaco

Vanne pur tu veloce,
vanne, Eumete, alla reggia, e del mio arrivo
fa' ch'avvisata sia
la genitrice mia.

Scena III

Telemaco, Ulisse

*Scende dal Cielo un raggio di foco, sopra il capo di Ulisse, onde s'apre la terra
e Ulisse si sprofonda.*

Telemaco

Che veggio, oimé, che miro?
Questa terra vorace i vivi inghiotte,
apre bocche e caverne

d'humano sangue ingorde, e più non soffre
del viator il passo,
ma la carne dell'huom tranghiotte il sasso.
Che prodigi son questi?
Non sia più chi più chiami
questa caduta amara,
se col morir ringiovanir s'impara.

Ulisse

Telemaco, convienti
cangiar le meraviglie in allegrezze,
ché se perdi il mendico, il padre acquisti.

Telemaco

Benché Ulisse si vanti di prosapia celeste,
trasformarsi non puote huomo mortale.

Tanto Ulisse non vale.
O scherzano gli Dei, o pur mago tu sei.

Ulisse

Ulisse, Ulisse sono. Testimonio è Minerva,
quella che te portò per l'aria a volo.
La forma cangiò a me come le aggrada,
perché sicuro e sconosciuto vada.

Telemaco, Ulisse

O padre sospirato,
O figlio desiato, genitor glorioso,
pegno dolce amoroso,
t'inchino, ti stringo, o mio diletto.
Figliale dolcezza Paterna tenerezza
a lagrimar mi sforza.
il pianto in me rinforza.
Mortal, tutto confida e tutto spera,
ché quando il Ciel protegge, Natura non ha legge.
L'impossibile ancor spesso s'avvera.

Voce recitante

O figlio di buon padre, anch'io da giovane
pigra la lingua avevo, e pronto il braccio.
Giunto alla prova, vedo che la lingua
tutto regge fra gli uomini, e non l'opera.
(...) Con l'astuzia ottenere dunque bisogna
questo: che tu delle invincibili armi
possa far preda. O figlio, io so che l'indole
tua non è tal da macchinare simili
tristizie, o da parlarne. Eppure, cogliere
della vittoria il frutto è dolce. Ardisci.
(*Sofocle, Filottete - Ulisse a Neottolema*)

Ulisse

Vanne alla madre, va'.
Porta alla reggia il piè.
Sarò tosto con te.
Ma pria canuto il pel ritornerà.

RITORNELLO

Scena IV

Reggia - Melanto, Eurimaco

Melanto

Eurimaco, la donna, insomma,
ha un cor di sasso.
Parola non la muove,
priego invan la combatte.
Dentro del mar d'amore
sempre tenace ha l'alma.
O di fede, o d'orgoglio,
in ogni modo è scoglio.
Nemica, o pur amante,
non ha di cera il cor, ma di diamante.

Eurimaco

E pur udii sovente la poetica schiera
cantar donna volubile e leggiara.

Melanto

Ho speso invan parole, indarno prieghi
per condur la Regina a nuovi amori.
L'impresa è disperata,
odia, non ch  l'amar, l'esser amata.

Eurimaco

Peni chi brama, stenti chi vuol,
goda fra l'ombre chi ha in odio il sol.

Melanto

Penelope trionfa
nella doglia e nel pianto.
Fra piaceri e contenti vive lieta Melanto:
ella in pene si nutre, io fra dilette amando mi giocondo.
Fra s  varii pensier pi  bello   il mondo.

Eurimaco

Godendo, ridendo si lacera il duol.

Melanto

Amiamo, godiamo e dica chi vuol.

RITORNELLO

Scena V

Antinoo, Anfinomo, Pisandro, Eurimaco, Penelope

SINFONIA

Antinoo

Sono l'altre Regine
coronate de' servi e tu d'amanti.
Tributan questi Regi
al mar di tua bellezza un mar di pianti.

Antinoo, Anfinomo, Pisandro (*a tre*)

Ama dunque, s , s , dunque riam a un d .

Penelope

Non voglio amar, no, no, ch'amando penerò.

Antinoo, Anfinomo, Pisandro *(a tre)*

Ama dunque, sì, sì, dunque riama un dì.

Penelope

Cari tanto mi siete quanto più ardenti ardete.

Non voglio amar, no, no, ch'amando penerò.

Anfinomo

La pampinosa vite

se non s'abbraccia al faggio

l'autun non frutta e non fiorisce il maggio. E se fiorir non resta ogni mano
la coglie, ogni piè la calpesta.

Pisandro

Il bel cedro odoroso vive, se non s'incalma,
senza frutto, spinoso.

Ma se s'innesta poi

figliano frutti e fior gli spini suoi.

Antinoo

L'edera che verdeggia, ad onta anco del verno

d'un bel smeraldo eterno,

se non s'appoggia perde

tra l'herbose ruine il suo bel verde.

Antinoo, Anfinomo, Pisandro

Ama dunque, sì, sì, dunque riama un dì.

Penelope

Non voglio amar, non voglio.

Come sta in dubbio un ferro se fra due calamite

da due parti diverse egli è chiamato,

così sta in forse il core

nel tripartito Amore.

Ma non può amar chi non sa,

chi non può che pianger e penar.

Mestitia e dolor
son crudeli nemici d'Amor.

Pisandro, Anfinomo, Antinoo (*a tre*)
All'allegrezze dunque, al ballo, al canto.
Ralleghiam la Regina.
Lieto cor ad amar tosto s'inchina.

RITORNELLO

Scena VII
Eumete, Penelope

Eumete
Apportator d'alte novelle vengo.
È gionto, o gran Regina, Telemaco tuo Figlio,
e forse non fia vana
la speme ch'io t'arredo.
Ulisse, il nostro Rege,
il tuo consorte, è vivo,
e speriam non lontano
il suo bramato arrivo.

Penelope
Per sì dubbie novelle
o s'addoppia il mio male,
o si cangia il tenor delle mie stelle.

Scena VIII
Antinoo, Anfinomo, Pisandro, Eurimaco

Voce recitante
(..) Tu hai una destra utile
in battaglia, ma la tua mente ha bisogno della mia guida;
tu possiedi la forza bruta, io penso all'avvenire;
tu sai combattere, sì, ma Agamennone consulta me per scegliere
il tempo di combattere; tu servi solo col tuo corpo,
io con la mente, e come chi comanda la nave precede il ruolo

del rematore, come il generale è più importante dei soldati,
così io supero te: nella mia persona migliore è la mente
della mano, anzi tutta la mia forza è nella mente.

Chi meglio di me può succedere
ad Achille, di me che convinsi il grande Achille a seguire i Greci?
E imponendomi a lui, spinsi quel prode a prodi imprese.
(Ovidio - XIII libro de Le Metamorfosi)

Antinoo

Compagni, udiste: Il nostro vicin rischio mortale
vi chiama a grandi e risolte imprese. Telemaco ritorna, e forse Ulisse.
Questa reggia da voi violata, e offesa,
dal suo signor aspetta
tarda, bensì, ma prossima vendetta.
Hora il vostro peccar fia sicurezza,
che lo sperar favori è gran pazzia da chi s'offese pria.

Pisandro, Anfinomo

Han fatto l'opre nostre inimici d'Ulisse.
L'oltraggiar l'inimico unqua disdisse.

Antinoo

Dunque l'ardir s'accresca,
e pria ch'Ulisse arrivi
Telemaco vicin togliam dai vivi.

Pisandro, Anfinomo, Antinoo

Sì, sì, de' grandi amori sono figli i gran sdegni.
Quel fere i cori e quest'abbatte i regni.
(Qui vola sopra 'l capo dei Proci un'Aquila.)

Eurimaco

Mirate, oimé,
mirate del gran Giove
l'augello ne predice rovine,
ne promette flagello.
Muova al delitto il piede,
chi giusto il Ciel non crede.

Anfinomo, Pisandro, Antinoo

Crediam al minacciar del Ciel irato,
ché, chi non teme il Cielo raddoppia il suo peccato.

Antinoo

Dunque, prima che gionga il filial soccorso,
per abbatte quel core,
facciam ai doni almen grato ricorso, perché ha la punta d'or lo stral d'Amore.

Eurimaco

L'oro sol, l'oro sia l'amorosa magia.
Ogni cor femminil, se fosse pietra,
tocco dall'or si spetra.

Pisandro, Anfinomo, Antinoo

Amor è un'armonia, sono canti i sospiri,
ma non si canta ben se l'or non suona. Non ama chi non dona.

Scena IX

Ulisse, Minerva - boschereccia, Ulisse, poi Minerva in abito maestro

SINFONIA

Ulisse

Perir non può chi tien per scorta il Cielo,
chi ha per compagno un Dio.
A grand'impresè, è ver, volto son io.

Minerva

O coraggioso Ulisse.
lo farò che proponga la tua casta consorte
giuoco che a te fia gloria
e sicurezza e vittoria e a Proci morte.
Allor che l'arco tuo ti giunge in mano
e strepitoso tuon fiero t'invita,
saetta pur ché la tua destra ardita tutti conficcherà gli estinti al piano.
lo starò teco, e con celeste lampo atterrerò l'umanità soggetta.
Cadran vittime tutti alla vendetta,
ché i flagelli del Ciel non hanno scampo.

Ulisse

Sempre è cieco il mortale.
Ma allor si dêe più cieco
chi 'l precetto divin devoto osserva.
Io ti seguo, Minerva.

Voce recitante

Sono Ulisse d'Itaca
che naviga con la mente
senza sogni e interroga
il mare e la terra
sulla scienza dell'uomo
e il suo dolore.

(Salvatore Quasimodo, L'amore di Galatea -atto III)

Scena X

Eumete, Ulisse

Eumete

Io vidi, o pelegrin, de' Proci amanti
l'ardir infermarsi,
l'ardore gelar,
negli occhi tremanti il cor palpitare.
Il nome sol d'Ulisse quell'alme ree trafisse.

Ulisse

Godo anch'io, né so come,
rido né so perché. (ride in scena)
Tutto gioisco, ringiovanisco, ben lieto affé.

Eumete

Tosto c'havrem con povera sostanza i corpi invigoriti, andrem veloci.
Vedrai di quei feroci fieri i costumi, i gesti
impudenti, inonesti.

Ulisse

Non vive eterna l'arroganza in terra,
la superbia mortal tosto s'abbatte,
ch'il fulmine del Ciel gli Olimpi atterra.

Scena XII

Cortile regio dove si prepara un convito: Antinoo, Eumete, Iro, Ulisse, e detti Telemaco, Penelope, Anfinomo, Pisandro

Antinoo

Sempre, villano Eumete,
sempre t'ingegni
di perturbar la pace,
d'intorbidir la gioia,
oggetto di dolore, ritrovator di noia.
Hai qui condotto un infesto mendico,
un noioso importuno,
che con sue voglie ingorde
non farà che guastar le menti liete.

Eumete

L'ha condotto Fortuna alle case d'Ulisse, ove pietà s'aduna.

Antinoo

Rimanga ei teco a custodir la gregge,
e qui non venga, dove
civile nobiltà comanda e regge.

Eumete

Civile nobiltà non è crudele,
né puote anima grande sdegnar pietà,
che nasce de' regi tra le fasce.

Antinoo

Arrogante plebeo.
Insegnar opre eccelse
a te, vil huom, non tocca,
né dêe parlar di Re villana bocca.
E tu, povero indegno,
fuggi da questo regno.

Iro

Pàrtiti, movi il piè.
Se sei qui per mangiar son pria di te.

Ulisse

Huomo di grosso taglio,
di larga prospettiva,
benché canuto ed invecchiato sia,
non è vile però l'anima mia.
Se tanto mi concede l'alta bontà regale,
trarrò il corpaccio tuo sotto 'l mio piede,
mostruoso animale.

Iro

E che sì, rimbambito guerriero,
vecchio importuno, e che sì, che ti strappo
i peli della barba ad uno, ad uno.

Ulisse

Voglio perder la vita se di forza e di vaglia
io non ti vinco or or, sacco di paglia.

Antinoo

Vediam, Regina, in questa bella coppia
d'una lotta di braccia stravagante duello.

Telemaco

Il campo io t'assicuro, pelegrin sconosciuto.

Iro

Anch'io ti do franchigia, combattitor non barbuto.

Ulisse

La gran disfida accetto, cavaliere panciuto.

Iro *(che fa alla lotta)*

Su, su, dunque, su, su, alla ciuffa, alla lotta, su, su.

SINFONIA durante la lotta (Segue la lotta nella quale dopo breve contrasto

Ulisse atterra Iro.)

Son vinto, oimé.

Antinoo

Tu, vincitor, perdona a chi si chiama vinto.
Iro, puoi ben mangiar, ma non lottar.

Penelope

Valoroso mendico, in corte resta,
honorato e sicuro,
ché non è sempre vile
chi veste manto povero ed oscuro.

Pisandro e Anfinomo sopraggiungono

Pisandro

Generosa Regina,
Pisandro a te s'inchina, e ciò che diede
larga e prodiga sorte,
dona a te, per te aduna sua novella fortuna.
Questa regal corona
che di comando è segno
ti lascia in testimon di ciò che dona.
Dopo il dono del core non ha dono maggiore.

Penelope

Anima generosa, prodigo cavaliere,
ben sei d'impero degno,
che non merita men chi dona un regno.

Anfinomo

Se t'invoglia il desio d'accettar regni in dono,
ben so donar anch'io, et anch'io rege sono.
Queste pompose spoglie,
questi regali ammanti confessano superbi
i miei ossequi, i tuoi vantì.

Penelope

Nobil contesa e generosa gara,
ove amator discreto
l'arte del ben amar donando impara.

Antinoo

Il mio cor che t'adora,
non ti vuol sua Regina.
L'anima che s'inchina ad adorarti,
Deità vuol chiamarti,
e come Dea t'incensa coi sospiri,
fa vittime i desiri,
e con quest'ori t'offre voti et honori.

Penelope

Non andran senza premio
opre cotanto eccelse.
Ché donna quando dona
se non è prima accesa al cor s'accende,
e donna quando toglie,
se non è prima resa allor s'arrende.
Hor t'affretta, Melanto, e qui m'arrec
l'arco del forte Ulisse e la faretra.
E chi sarà di voi con l'arco poderoso
saettator più fiero,
havrà d'Ulisse e la moglie e l'Impero.

Telemaco

Ulisse, e dove sei?
Che fai? Che non ripari
le tue perdite e in un gl'affanni miei?

Pisandro, Anfinomo, Antinoo

Lieta, soave gloria, grata e dolce vittoria. Cari pianti degli amanti,
cor fedele, costante sen, cangia 'l torbido in seren.

Voce recitante

Sol Filottete mi vincea dell'arco,
Mentre a gara il tendean sotto Ilio i Greci...
(*Odissea VIII*, vv. 219 - 220)

Penelope

Ecco l'arco d'Ulisse,

anzi l'arco d'Amor
che dêe passarmi il cor.
Pisandro, a te lo porgo.
Chi fu il primo a donar,
sia 'l primo a saettar.

SINFONIA *l'arco viene dato a Pisandro*

Pisandro

Amor, se fosti arciero
in saettarmi,
hor da' forza a quest'armi,
ché vincendo dirò:
s'un arco mi ferì
un arco mi sanò.
Il braccio non vi giunge,
il polso non v'arriva.
Ceda la vinta forza,
col non poter anche il
desio s'ammorza.

SINFONIA *l'arco viene dato a Anfinomo*

Anfinomo

Amor, picciolo nume,
non sa di saettar,
s'e' trafigge i mortali,
son le saette sue sguardi, non strali.
Ch'a nume pargoletto
negano d'obbedir l'arme di Marte.
Tu, fiero Dio, le mie vittorie affretta,
il trionfo di Marte a te s'aspetta. (*frattanto si pausa con l'istrumento o poi
seguita, qui finge di caricar l'arco e non può*)
Com' intrattabile,
com' indomabile l'arco si fa.
Quel petto frigido,
protervo e rigido per me sarà.

SINFONIA *l'arco viene dato a Antinoo*

Antinoo

Cedan Marte et Amore
ove impera beltà.

Chi non vince in honor non vincerà.

Penelope, m'accingo
in virtù del tuo bello all'alta prova.

Virtù, valor non giova. *(s'affatica a caricar l'arco e non può, fratanto si pausa
con l'istrumento e poi seguita)*

Forse forza d'incanto
contende il dolce vanto.

Ah, ch'egli è vero ch'ogni cosa fedele
ad Ulisse si rende,
e sin l'arco d'Ulisse
Ulisse attende.

Penelope

Son vani, oscuri pregi titoli de' regi.

Senza valor, il sangue,
ornamento regale,

illustri scettri a sostener non vale.

Chi simile ad Ulisse virtute non possiede,
de' tesori d'Ulisse è indegno erede.

Ulisse

Regina, in queste membra

tengo un'alma sì ardita

ch'alla prova m'invita.

Il giusto non eccedo,
rinunzio il premio, e la fatica io chiedo.

Penelope

Concedasi al mendico la prova faticosa.

Contesa gloriosa,

contro petti virili d'un fianco antico,

ché tra rossori involti,

darà 'l foco d'Amor, vergogna ai volti.

Ulisse

Questa mia destra humile s'arma a tuo conto, o Cielo.
Le vittorie apprestate, o sommi Dei,
s'a voi son cari i sacrifici miei.

Pisandro, Anfinomo, Antinoo *(a tre)*

Meraviglie, stupori, prodigi estremi.

Ulisse

Giove nel suo tuonar grida vendetta. Così l'arco saetta.

SINFONIA DA GUERRA *(qui va un tocco da guerra a tutti gli strumenti)*

Minerva altri rincora, altri avvilisce.

Così l'arco ferisce!

Alle morti, alle stragi, alle ruine.

ATTO III

Scena I

Iro solo – parte ridicola

SONATA

Iro

O dolor, o martir che l'alma attrista.

I Proci furo uccisi.

Ah, ch'io perdei

le delizie del ventre e della gola. Chi soccorre il digiun,

chi lo consola

con flebile parola?

I Proci, Iro, perdesti.

I Proci, i padri tuoi.

Non troverai chi rida

(qui cade in riso naturale)

del ghiotto trionfar della tua gola.

Chi soccorre il digiun,

chi lo consola?

Infausto giorno a mie ruine armato.

Poco diansi mi vinse un vecchio ardito,

hor m'abbatte la fame,

dal cibo abbandonato.

L'hebbie già per nemica,
l'ho distrutta, l'ho vinta.
Hor troppo fora vederla vincitrice.
Voglio uccider me stesso e non vo' mai
ch'ella porti di me trionfo e gloria.
Chi si toglie al nemico ha gran vittoria.
Coraggioso mio core,
vinci il dolore, e pria
ch'alla fame nemica egli soccomba
vada il mio corpo a disfamar la tomba.

Scena II *non esiste*

Scena III

Reggia, Melanto e Penelope

Melanto

E quai nuovi rumori e che insolite stragi
e che tragici amori!
Chi fu l'ardito che osò con nuova guerra
la pace intorpidar c'hai tu negli occhi e tra disfatti a terra
quei templi che ad Amor furon eretti
in quei focosi petti?

Penelope

Vedova amata, vedova regina, nuove lagrime appresto;
in somma all'infelice ogni amore è funesto.

Melanto

Penelope, il castigo dell'importante fatto non consiglier
che con lo sdegno e l'ira,
ché maestate offesa esser giusta non può se non s'adira.

Penelope

Dell'occhio la pietate si risolve all'eccesso ma concitar il core
ha sdegno et a dolore non m'è concesso.

Scena IV

Eumete, Penelope e i suddetti

Eumete

Forza d'occulto affetto raddolcisce il tuo petto.
Chi con un arco solo, isconosciuto, diede
a cento morti il duolo, quel forte e quel robusto
che domò l'arco e fé volar gli strali,
colui che i Proci insidiosi e felli valoroso trafisse,
rallègrati, Regina, egli era Ulisse.

Penelope

Sei buon pastor, Eumete, se persuaso credi
contro quello che vedi.

Eumete

Il canuto, l'antico,
il povero, il mendico,
che coi Proci superbi
coraggioso attaccò mortali risse,
rallègrati, Regina, egli era Ulisse.

Penelope

Credulo il volgo e sciocco,
è la tromba mendace
della fama fallace.

Eumete

Ulisse è vivo, è qui.

Penelope

Io non contendo teco perché sei stolto e cieco.

Scena V

Telemaco, Penelope e suddetti personaggi

Telemaco

È saggio Eumete, è saggio.
È ver quel ch'ei racconta.
Ulisse, a te consorte et a me padre,
ha tutte uccise le nemiche squadre.
Il comparir sotto mentito aspetto,
sotto vecchia sembianza,
arte fu di Minerva, e fu suo dono.

Penelope

Troppo egli è ver che gli uomini qui in terra
servon di gioco agl'immortali Dei.
Se ciò credi ancor tu, lor gioco sei.

Penelope

Non han tanto pensiero gli Dei, là sù nel cielo,
delle cose mortali.
Lasciano ch'arda il foco e agghiacci il gelo.
Figlian le cause lor piaceri e mali.

Telemaco

Togliti in pace il nero.

Eumete

Io lo dirò, ti seguirò.

Scena VI

Minerva, Giunone – maritima

SINFONIA**Minerva**

Fiamma è l'ira, o gran Dea,
foco è lo sdegno.
Noi, sdegnose et irate,
incenerito habbiam di Troia il regno,
offese da un troian, ma vendicate.

Il più forte fra greci ancor contende
co'l destin, con il fato,
Ulisse addolorato.

Giunone

Per vendetta che piace
ogni prezzo è leggero.
Vada il troiano impero
anco in peggio di polvere fugace.

Minerva

Dalle nostre vendette nacquero in lui gli errori,
delle stragi dilette
son figli i suoi dolori.
Convien al nostro nume
il vindice salvar, placar gli sdegni
del Dio de' salsi regni.

Giunone

Procurerò la pace,
Ricercherò il riposo
d'Ulisse glorioso.

Minerva

Per te, del sommo Giove
e sorella, e consorte,
s'aprono nove in ciel divine porte.

Scena VII

Giunone, Giove, Nettuno, Coro di celesti, Coro marittimo e dette Dee

Giunone

Gran Giove, alma de' Dei, Dio delle menti,
mente dell'Universo,
tu che 'l tutto governi e tutto sei,
inchina le tue grazie a prieghi miei.
Ulisse troppo errò,

troppo, ahi, troppo soffrì,
tornalo in pace un dì.
Fu divin il voler che lo destò.
Ulisse troppo errò.

Giove

Per me non avrà mai vota preghiera Giuno,
ma placar pria conviensi
lo sdegnato Nettuno.
Odimi, o Dio del mar.
Fu scritto qui, dove il destin s'accoglie,
dell'eccidio troiano il fatal punto.
Hor, ch'al suo fine il destinato è giunto,
sdegno ozioso un gentil petto invoglia.
Fu ministro del Fato Ulisse il forte.
Soffrì, vinse, pugnò, campion celeste.
Per lui, mentre di cenere si veste,
cittadina di Troia, errò la Morte.
Nettun, pace,
O Nettun, Nettun, perdona
il suo duolo al mortal ch'afflitto il rese.
Ecco, scrive il destin le sue difese.
Non è colpa dell'huom se 'l Cielo tuona.

Voce recitante

Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze.
I Lestrigoni e i Ciclopi
o la furia di Nettuno non temere,
non sarà questo il genere di incontri
se il pensiero resta alto e un sentimento
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.
In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,
nè nell'irato Nettuno incapperai
se non li porti dentro
se l'anima non te li mette contro.
Devi augurarti che la strada sia lunga.

(...) Sempre devi avere in mente Itaca -
raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo, per anni, ...
(Kostantinos Kavafis, Ithaca, 1911)

SINFONIA

Nettuno

Se ben quest'onde frigide,
se ben quest'onde gelide
mai sentono l'ardor di tua pietà,
nei fondi algosi ed infimi,
nei cupi acquosi termini
il decreto di Giove anco si sa.
Contro i Feaci arditi e temerari
mio sdegno si sfogò.
Pagò il delitto pessimo
la nave che restò.
Viva felice pur, viva Ulisse secur.

Coro in cielo

Giove amoroso
fa il Ciel pietoso
nel perdonar.

Coro marittimo

Benché abbia il gelo
non men del Cielo pietoso il mar.

Coro in cielo, Coro marittimo

Prega, mortal, deh, prega,
ché sdegnato e pregato un Dio si piega.

Giove

Minerva, hor fia tua cura
d'acquetar i tumulti
de' sollevati Achivi, (Achei)

ché per vendetta degli estinti Proci
pensano portar guerra
all'Itacense terra.

Minerva

Rintuzzerò quei spirti,
smorzerò quegli ardori,
comanderò la pace,
Giove, come a te piace.

Scena VIII

Reggia Ericlea sola

Ericlea

Ericlea, che vuoi far?
Vuoi tacer, o parlar?
Ma ceda all'obbedienza la pietà.
Non si dèe sempre dir ciò che si sa.

SINFONIA

Medicar chi languisce, o, che diletto.
Ma che ingiurie e dispetto
scoprir l'altrui pensier.
Bella cosa talvolta è un bel tacer.
Ma del pentirsi al fin
assai lunge è il tacer, più che 'l parlar.

RITORNELLO

Bel segreto taciuto tosto scoprir si può.
Una sol volta detto celarlo non potrò.
Ericlea, che farai? Tacerai tu?
In somma un bel tacer mai scritto fu.

RITORNELLO

Scena IX

Penelope, Telemaco, Eumete

Penelope

Ogni vostra ragion sen porta 'l vento.
Non ponno i vostri sogni consolar le vigilie dell'anima smarrita.
Le favole fan riso e non dan vita.

Telemaco, Eumete (*dialogo serrato*)

Troppo incredula, troppo.
Troppo ostinata, troppo.
È più che vero, di vero è più
che 'l vecchio arciero Ulisse fu.

Telemaco

Eccolo che sen viene,
e la sua forma tiene.

Eumete

Ulisse, Ulisse egli è.

Telemaco

Eccolo affé.

Scena X e ultima

Ulisse in sua forma, Penelope, Ericlea

Ulisse

O delle mie fatiche meta dolce e soave,
porto caro, amoroso, dove corro al riposo.

Penelope

Férmati, Cavaliero, incantator o mago.
Di tue finte mutanze io non m'appago.

Ulisse

Così del tuo consorte,
così dunque t'appressi
a lungamente sospirati amplessi?

Penelope

Consorte io sono, ma del perduto Ulisse,
né incantesimi o magie
perturberan la fé, le voglie mie.

Ulisse

Quell'Ulisse son io,
delle ceneri avanzo, residuo delle morti,
degli adùlteri e ladri
fiero castigator, e non seguace.

Ericlea

Hor di parlar è tempo.
È questo Ulisse,
casta e gran donna, io lo conobbi all'ora
che nudo al bagno venne,
ove scopersi del feroce cinghiale
l'honorato segnale.

Penelope

Creder ciò che desio m'insegna Amore,
serbar costante il sen comanda honore.
Dubbio pensier che fai?
La fé negata ai prieghi
del buon custode Eumete,
di Telemaco il figlio,
alla vecchia nutrice anco si nieghi.
Ch'il mio pudico letto
sol d'Ulisse è ricetta.

Ulisse

Del tuo casto pensiero io so 'l costume.
So che 'l letto pudico,
che, tranne Ulisse solo, altro non vide,
ogni notte da te s'adorna e copre
con un serico drappo
di tua mano contesto, in cui si vede
co'l virginal suo coro
Diana effigiata.

M'accompagnò mai sempre
memoria così grata.

Penelope

Hor sì ti riconosco, hor sì ti credo
antico possessore
del combattuto core.
Honestà mi perdoni,
dono tutte ad Amor le sue ragioni.

Ulisse

Sciogli la lingua, deh, sciogli
per allegrezza i nodi,
un sospir, un oimé la voce snodi.

Penelope

Illustratevi o cieli, rinfioratevi o prati,

Gl'augelletti cantando,
i rivi mormorando hor si rallegriano.
Quell'herbe verdeggianti,
quell'onde sussurranti hor si consolino,
già ch'è sorta felice
dal cenere troian la mia fenice.

Ulisse, Penelope

Sospirato mio sole.
Rinnovata mia luce.
Porto quieto e riposo.
Bramato, sì, ma caro.
Per te gl'andati affanni
a benedir imparo.
Non si rammenti
più de' tormenti, tutto è piacer.
Fuggan dai petti
dogliosi affetti, tutto è goder.
Del piacer, del goder
venuto è 'l dì.
Sì, vita, sì, sì, core, sì, sì.

Thanks