

Figaro

L'ARIA DELLA CONTESSA

Introduzione storica, Analisi dei manoscritti e Revisione
Anna Trombetta e Luca Bianchini

Free Translation with Additional Comments and Footnotes
Robert E. Newman

Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze.

The task of cultured people, especially nowadays, is to raise doubts and not to collect certainties.

Norberto Bobbio

A nostra figlia Erika

Questo nostro studio che ci ha impegnato per alcuni mesi non sarebbe stato possibile senza il contributo di tre cari amici che ringraziamo: il prof. Giorgio Taboga e suo figlio Agostino Taboga per averci fornito i microfilm dei manoscritti della Biblioteca di Vienna e per essere stati disponibili a confronti e chiarimenti. Prezioso per noi è stato l'aiuto del prof. Robert Newman che con pazienza e competenza ha proposto una traduzione libera del testo introduttivo storico per i lettori inglesi, traducendo invece in modo letterale la parte dell'analisi dei manoscritti.

Gli autori

Sondrio, 12 giugno 2008

To our daughter Erika

This study, which has occupied us for some months, would not have been possible without the help of three of our dear friends whom we wish to thank here - Professor Giorgio Taboga and his son Agostino Taboga, providing microfilms from the Austrian Library in Vienna and for being so helpful in sharing ideas and for clarifying a whole series of matters. Also Robert Newman who with patience and timely suggestions has helped to realise the free translation of the historical introductory text in English for both general and expert readers and a literal English translation for the musical analysis of these manuscripts.

The Authors

Sondrio, 12th of June 2008

Indice
Index

Introduzione storica (testo italiano)	pag. 6
Historical background (English text)	pag. 18
Analisi delle fonti - Analysis of Manuscript Sources (testo italiano e inglese / Italian - English text): Da NMA a MS "A" / From NMA to MS "A"	pag. 38
Da MS "A" a NMA / From MS "A" to NMA	pag. 68
Conclusioni / Conclusion	pag. 101
Bibliografia e Sitografia Bibliography and Sitography	pag. 112
Trascrizione inedita del Recitativo e dell'Aria della Contessa: Unpublished Transcription of the Recitative and Aria of the Countess:	
Versione A di Vienna, The Vienna Version A (KT315)	pag. 115
Versione B di Vienna, The Vienna Version B (KT315)	pag. 147
Versione C di Modena, The Modena Version C (F791)	pag. 186

INTRODUZIONE STORICA

Le notizie intorno alla progettazione delle Nozze di Figaro, al lavoro creativo di Wolfgang Amadé Mozart e di Lorenzo Da Ponte e alla committenza dell'opera sono scarse.

“L'epistolario di Mozart presenta proprio per questo periodo, una notevole lacuna - lamenta Edward Dent - e la nostra principale fonte d'informazione è il pettegolo tenore irlandese Michael Kelly, che era stato da poco scritturato all'Opera Italiana di Vienna. ... Ma Kelly, come Da Ponte, pose mano alla stesura delle proprie memorie quando Mozart era già un classico riconosciuto, ed era naturalmente preoccupato di porre nella miglior luce i suoi rapporti con lui.”¹

È davvero inspiegabile il silenzio di Mozart sulle *Nozze di Figaro*, la prima importante opera buffa che ha realizzato in collaborazione col librettista italiano Da Ponte. Mancano in questo caso le lettere indirizzate al padre e sembra che il musicista non sia più interessato a comunicargli i progressi della sua composizione, mentre poco prima, all'epoca della realizzazione del Singspiel *Die Entführung aus dem Serail* o dell'abozzo per *L'oca del Cairo* continuava nella fitta corrispondenza a richiedergli pareri.

In assenza di notizie di prima mano da parte del compositore non ci resta che ricorrere a testimonianze indirette per chiarire le fasi della realizzazione dell'opera.

Il 31 gennaio del 1785 Giuseppe II scriveva al conte Pergen:

“Apprendo che la nota commedia *Le mariage de Figaro* è stata proposta in traduzione tedesca per il Teatro di Porta Carinzia. Ora siccome questa *pièce* contiene molte indecenze ritengo che il censore la debba rifiutare del tutto, oppure vi debba apportare ritocchi tali ch'egli possa assumersi la responsabilità della rappresentazione e dell'effetto che essa starà per fare.”²

Con queste parole l'imperatore aveva bloccato l'esecuzione affidata alla compagnia di Emanuel Schikaneder programmata per il 3 febbraio 1785 al Teatro di Porta Carinzia, gestito dalla corte imperiale, mentre la censura aveva permesso la stampa del testo. Infatti nel *Wienerblätter* del 2 febbraio 1785 si legge: “Il sig. Rautenstrauch ha recentemente tradotto in tedesco la commedia *Les Noces de Figaro* accolta con straordinario successo a Parigi. Sarà eseguita per la prima volta domani dalla compagnia dei signori Schikaneder e Kumpf” e il 4 febbraio si avvisa che “la commedia promessa da Emanuel Schikaneder *Die Hochzeit des Figaro* non è stata eseguita ieri e secondo la notizia diffusa dal manifesto di ieri la censura ha autorizzato che sia stampata, ma non rappresentata.”³

Ancor prima che Mozart e Da Ponte iniziassero ad elaborare la versione italiana delle *Nozze* e nonostante il divieto, era stato già rappresentato a Francoforte l'11 aprile

---

¹ Edward J. Dent, *Il teatro di Mozart*, Rusconi, Milano 1979, pag.144-145.

² Rudolf Payer von Thurn, *Joseph II als Theaterdirektor*, Wien-Leipzig 1920, pag.60 cit. in Giorgio Taboga, *Mozart una morte violenta*, Arché, Milano, 2008, pag. 75, vedi anche Otto Erich Deutsch, *Mozart: A Documentary Biography*, Stanford University Press, Paolo Alto, 1965, pag.235.

³ Otto Erich Deutsch, *Mozart: A Documentary Biography*, Stanford University Press, Paolo Alto, 1965, pag.235.

FIGARO - ARIA OF THE COUNTESS
LUCA BIANCHINI AND ANNA TROMBETTA

Free translation with additional comments and footnotes
Robert E. Newman

Hard information on the formative history of the opera '*Le Nozze di Figaro*' (premiered on 1st May 1786 and staged to far greater acclaim by the Pasquale Bondin stage company that same December in Prague) is remarkably scarce. Just as scarce are meaningful details of collaboration between Wolfgang Amade Mozart and Lorenzo Da Ponte on its creation and on the timescale in which it was created.

'*The Mozart documentation for this period is really a remarkable gap*' complains Edward Dent -

'Our main source of information on these matters is paltry indeed - it comes almost entirely from the gossipy Irish tenor, Michael Kelly, who wrote little on Italian opera in Vienna as such. Kelly, like Da Ponte, wrote long after Mozart was dead and long after 'Figaro' had become a recognized classic, taking special care to place himself in the best possible light as regards his working relationship with Mozart'.⁴¹

So much for 'received wisdom' on the formative history of one of the most famous and one of the most important operas in all of music. Even when we look more closely we are met with only profound and enigmatic silence from Mozart himself and from other contemporary sources on the creation of this work.

Such a silence extends across the centuries and is just as real a factor in countless modern musicological publications. Da Ponte's generalized and all too brief statements on *Figaro* (written many years later and long after the time of Mozart's death) are little more than models of obfuscation and are even in various respects contradictory. Both men seem strangely reluctant to provide meaningful details of what must have been a remarkable chapter in both their creative lives. Equally strange is that letters from Wolfgang to Leopold during this period show him strangely disinclined to provide details of *Figaro*'s birth or to refer to the problems and the challenges he must surely have faced. So very different from the days of *Die Entführung aus dem Serail*, from those of *Idomeneo* in Munich and from making the first draft of *L'Oca del Cairo*. Details are missing from Mozart about *Figaro* and from those around him concerning such matters as the commission of the piece, meetings, general and specific plans for its realization or the things we reasonably expect to exist from a composer and librettist who are busy turning Europe's most famous/notorious play in to a major Viennese opera. Such problems thwart attempts to arrive at a sustainable understanding of the genesis of this work. This puzzling

---

⁴¹ Edward J Dent - '*The Theatre of Mozart*' - Rusconi, Milan, 1979, pp. 144-5

ANALISI DELLE FONTI: DA NMA A MS “A”
ANALYSIS OF THE MANUSCRIPT SOURCES: FROM NMA TO MS “A”

La versione NMA
The NMA version

Iniziamo l’analisi prendendo in esame l’edizione moderna del Recitativo e dell’Aria dell’Atto III scena VIII pubblicata in NMA, evidenziando i punti di criticità riscontrati nel libretto e nella musica.

Il testo dell’Accompagnato della Contessa come si legge in NMA è problematico, perché presenta incongruenze formali e logiche. Ad esempio i versi

Alquanto ardito il progetto mi par e ad uno
sposo sì vivace e geloso!

non hanno alcun senso dal punto di vista
sintattico, mentre

fammi or cercare da una mia serva aita!

è una frase sconclusionata, se letta nel
contesto e collegata ai versi che la
precedono:

Ma che mal c'è?
Cangiando i miei vestiti
Con quelli di Susanna, e i suoi co' miei...
Al favor della notte... oh cielo, a quale
Umil stato fatale io son ridotta
Da un consorte crudel, che dopo avermi
Con un misto inaudito
D'infedeltà, di gelosia, di sdegni,
Prima amata, indi offesa, e alfin tradita,
Fammi or cercar da una mia serva aita!

We begin our analysis by taking into consideration the modern edition of this same Recitativo and Aria in Act III Scene VII as found in the current edition of NMA Figaro and showing the various points in this libretto and music where there are problems. We find the text of the Accompagnato of the Countess in the current version of Neue Mozart-Ausgabe (NMA) is itself highly problematic for it contains a number of logical and formal discrepancies. For example the lines -

very daring this project appears to me and
to a bride so lively and jealous !

are from a language point of view
nonsensical, both syntactically and
grammatically. And also -

let me search for a help from my servant

is a text without sense when we consider
the context that was already given in the
previous lines -

But where's the harm?
To change my clothes
With those of Susanna, and hers with
mine,
Under cover of darkness... Oh heavens!
To what Fatal condition am I reduced
By a cruel husband who after having
In a strange mixture
Of infidelity, jealousy and disdain,
First loved me, then neglected and finally
deceived me
Let me search for a help from my servant!

DA MS "A" A NMA
FROM MS "A" TO NMA

La versione MS "A"
The MS "A" version

La nostra analisi comincia stavolta da MS "A", che è la versione in forma di Singspiel, come si vede nella fig.18:

Our analysis begins this time with document MS "A" - the version of *Figaro* from Vienna that exists in the form of a German Singspiel as you can see from the following picture fig.18

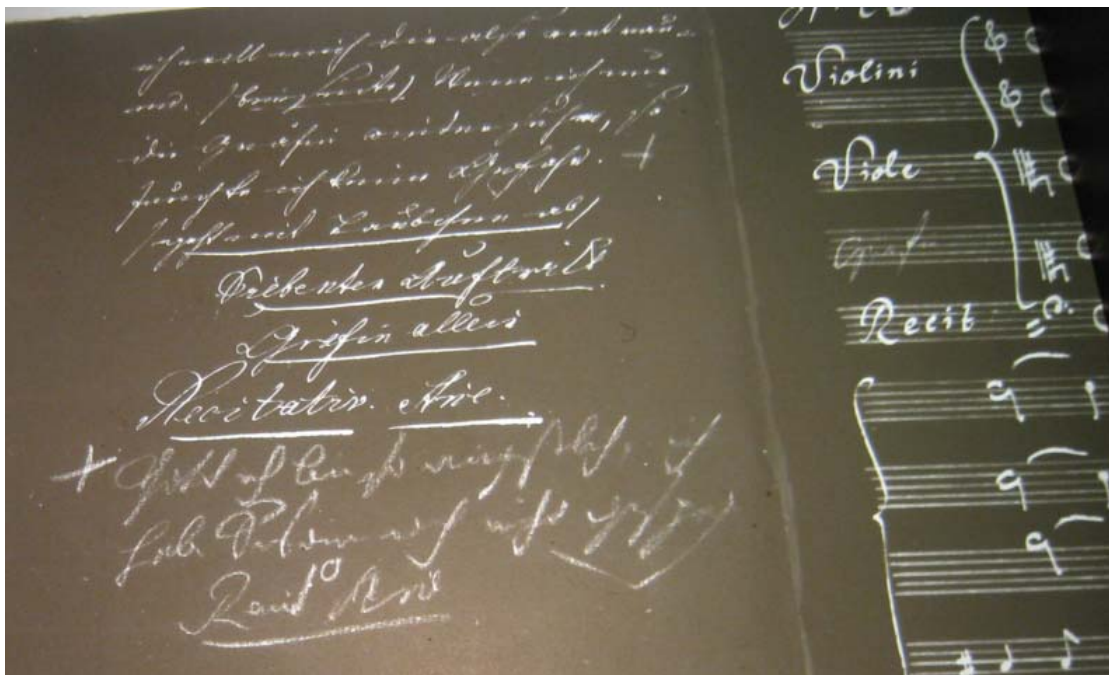

fig.18

La scena è la VII e il numero dell'Accompagnato è il 20. Si notano il testo tedesco in alto a sinistra e la musica nel foglio a destra col Recitativo. C'è un testo a sinistra e ci sono delle aggiunte sottostanti in differente grafia dopo la "X". Anche "Contessa", ossia "Grafin" che si legge nella pagina destra qui sopra, è stato inserito in un secondo tempo. Il Recitativo accompagnato in origine non aveva il nome del personaggio. Torniamo alla pagina sinistra: alla terza riga in alto c'è un'altra piccola "x", che

The specific scene under examination here is given as "VII" and the number of the Accompagnato is given as "20". You will notice at once that the German text is given above on the left and its music is found in the sheet on the right on which is also found the Recitativo. There is also text on the left as you see and under this text are parts added in a different calligraphy after an "X". You can also see written, "Countess" i.e. "Grafin" on the left page in the previous picture, which seems to have been added almost as an afterthought. (The Accompagnato had previously not

Nozze di Figaro

Atto III Scena VII
Recitativo N.20

Versione KT315a
MS "A"

Andante

2 Oboi

2 Fagotti

2 Corni in C

Grafin

Und Su-san-na komm nicht? ich bin äng-stlich, wüsst ich dass wie mein Gat-te den

Andante

Violini I

Violini II

Viole

Violoncelli e Basso

p

p

p

p

Anna Trombetta e Luca Bianchini sono musicisti e musicologi, laureati con lode alla Scuola di Paleografia e Filologia Musicale di Cremona.

Da anni revisionano opere musicali, eseguite in prima mondiale e registrate in CD, tra l'altro l'*Armida Immaginarìa* di Cimarosa per il Teatro di Montpellier e per il Festival Internazionale della Valle d'Itria, la *Medea* di Pacini per il Teatro di Savona, trasmessa da RAI 3, replicata nel 2006 nel Teatro Antico di Taormina, *In Filanda* di Pietro Mascagni per il Teatro Mercadante di Napoli, gli Oratori di Zingarelli, le Sinfonie di Donizetti, la *Dorilla in Tempe* di Vivaldi, oltre a numerose opere inedite, concerti, musica cameristica e sacra di Giovanni Pacini e Johann Simon Mayr.

Hanno scoperto a Milano il primo *Werther* in forma operistica, opera sconosciuta di Johann Simon Mayr, registrato in CD Bongiovanni e trasmesso dalla Radio nazionale tedesca. Collaborano col Paisiello Festival di Taranto e con Case discografiche ed editrici musicali. Hanno scritto tra l'altro il libro *Goethe, Mozart e Mayr fratelli Illuminati*, Archè, Milano 2001 con prefazione di Alberto Basso; la monografia *Teresina Tua l'angelo del violino*, Daniela Piazza Editore, Torino 2006, presentata in edizione scenica al Piccolo Regio e al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino; l'edizione critica dell'opera in due Atti *Toberne o il Pescatore Svedese* di Bartolomeo Bruni, LIM editrice, Lucca 2007, con introduzione di Alberto Viarengo e pubblicato articoli, saggi, note di copertina e centinaia di spartiti e partiture orchestrali.

Robert Newman è nato a Dunfermline in Scozia. Ha studiato musica negli anni 1970 alla Royal School of Music di Londra. È stato musicista professionista per 5 anni, e poi s'è dedicato allo studio della musica antica e moderna. Dopo la carriera in campo amministrativo, è tornato ad occuparsi della ricerca musicale, in particolare della musica del XVIII secolo. Interviene spesso nei forum di musica e da nove anni sta lavorando a una biografia di Mozart, di imminente pubblicazione.

Anna Trombetta and Luca Bianchini are both musicians and musicologists with a Ph.D 'cum laude' in Musicology at the University of Music Palaeography and Philology of Cremona. For many years they have revised musical works for their first world performances and recordings. For example Cimarosa's 'Armida Immaginarìa' for the Theatre of Montpellier and for the International Festival of Valle d'Itria. Also 'Medea' by Pacini for the Theatre of Savona, broadcast by RAI 3 and repeated in 2006 at the Theatre of Taormina. Also 'In Filanda' by Pietro Mascagni for the Theatre Mercadante in Naples, Oratorios by Zingarelli, the Symphonies of Donizetti, 'Dorilla in Tempe' by Antonio Vivaldi and numerous unpublished stage works, concertos, chamber and sacred music by such composers as Giovanni Pacini and Johann Simon Mayr. They were first to discover in Milan the first 'Werther' ever written in operatic form, this composed by Johann Simon Mayr and recorded on CD by Bongiovanni and broadcast by national German Radio. They have also collaborated with the Paisiello Festival in Taranto and with various discographical industries and music publishers. They have written various books and publications including 'Goethe, Mozart e Mayr fratelli Illuminati', Archè, Milano 2001 with a preface by Alberto Basso; the monograph 'Teresina Tua l'angelo del violino', Daniela Piazza Editore, Torino 2006, performed on stage at Piccolo Regio and at Conservatorio "Giuseppe Verdi" in Turin; the critical edition of the opera in two Acts *Toberne o il Pescatore Svedese* by Bartolomeo Bruni, LIM editrice, Lucca 2007, with introductory comments by Alberto Viarengo and have published articles, essays, cover notes and hundreds of vocal and orchestral scores.

Robert Newman was born in Dunfermline, Scotland, and studied music at the Royal School of Music in London in the 1970's. He was a professional musician for 5 years who later studied ancient and modern music. A career in legal/contract administration was followed by him returning to research and write on music of the 18th century. He is a frequent contributor to various online music forums and has been researching/working for almost 9 years on a forthcoming Mozart biography.