

This edition is made up of four volumes: the full score, the piano-vocal score by Alessandro Bares, the libretto, and Alessandro Ciccolini's variations for the da capo of the arias.

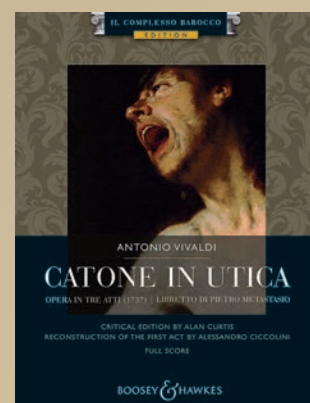
The libretto includes a modern English translation and presents both the original text by Metastasio as well as all – sometimes significant – alterations made by Vivaldi during the compositional process.

The first complete recording was made by Alan Curtis, as part of the *Vivaldi Edition* under the *NAÏVE* label, with an all-star cast of experienced Baroque singers, accompanied by his ensemble *Il complesso barocco*.

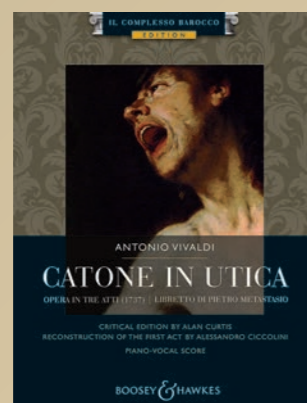
Diese Ausgabe umfasst 4 Bände: die Partitur, den Klavierauszug von Alessandro Bares, das Libretto sowie Ornamentierungen aller da-capo-Teile der Arien von Alessandro Ciccolini.

Das Libretto umfasst eine moderne englische Übersetzung und dokumentiert sowohl den Originaltext von Metastasio wie auch alle Abweichungen, z.T. gravierenden Änderungen und Varianten, die Vivaldi bei der Komposition vorgenommen hat.

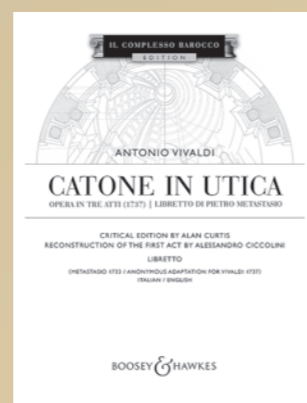
Die erste Gesamteinspielung dieses Meisterwerks der barocken Opernliteratur unternahm Alan Curtis mit einer Star-Riege von barockerprobten Sängern und begleitet von seinem Ensemble *Il complesso barocco* für die *Vivaldi Edition* des Labels *NAÏVE*.

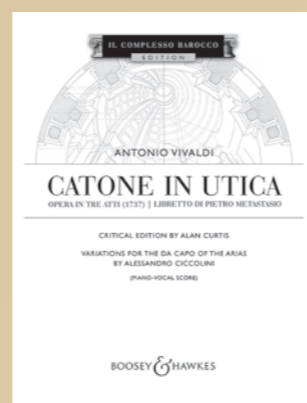
BBC 3382
ISMN 979-0-2025-3382-6
Full Score
Partitur

BBC 2344
ISMN 979-0-2025-2344-5
Piano-Vocal Score
Klavierauszug

BBC 3383
ISMN 979-0-2025-3383-3
Libretto

BBC 3388
ISMN 979-0-2025-3388-8
Variations for the da capo of the arias
Ornamentierungen aller da-capo-Teile der Arien

Also published / Erschienen in der Reihe "Il Complesso Barocco Edition"

DRAMA QUEENS
13 selected arias from early baroque to classic for mezzo-soprano and piano
Edited by Alan Curtis
Piano Reduction by Alessandro Bares
BB 2343
ISMN 979-0-2025-2343-8

BOOSEY & HAWKES
www.boosey.com

Boosey & Hawkes are exclusively distributed by Schott Music
For more information please contact Schott Music: info@schott-music.com

03/2016

IL COMPLESSO BAROCCO

EDITION

ANTONIO VIVALDI

CATONE IN UTICA

OPERA IN TRE ATTI (1737) | LIBRETTO DI PIETRO METASTASIO

A major masterpiece of Baroque opera, available for the first time in this expanded, scientific and practical edition by Alan Curtis and Alessandro Ciccolini

Ein Hauptwerk der barocken Opernliteratur endlich zugänglich in einer ergänzten, wissenschaftlich-spielpraktischen Ausgabe von Alan Curtis und Alessandro Ciccolini

BOOSEY & HAWKES

Catone in Utica

The vocal fireworks and powerfully personal style of Vivaldi bring vibrantly to life one of the most dramatic of Metastasio's famous libretti. Why has Vivaldi's *Julius Caesar* not become as famous as Handel's? Certainly one valid reason is that Vivaldi's opera has survived with complete music only for the last two of his three acts.

Alessandro Ciccolini, already known and admired by Vivaldi-lovers for having 'reconstructed' his *Ercole sul Termodonte* and the missing parts of *Motezuma*, has triumphed again with his reconstruction of the first act, setting the preserved libretto and adapting Vivaldi's own musical ideas, using the same techniques and style that Vivaldi did.

As a result, the first act brilliantly sets up the conflicts that dominate the drama and give impetus to the arias of Acts II and III, including some of Vivaldi's finest. Cato, the prototype of the "Give me liberty or give me death" patriot, abhors the dictatorial politics of his rival, Caesar. Imagine his rage (and listen to his aria!) when he discovers that his own beloved, but stubborn daughter, Marzia, is in love with the emperor, Cato's greatest enemy. To add to the tension, the widow of Pompey, who also hates Caesar, has sought refuge in Cato's house, and suddenly appears to find Caesar and Cato talking of peace. Her wrath mounts as the opera unfolds, and she is given some of the most taxing and brilliant arias ever composed by Vivaldi, or anyone else. Fulvio, torn between love for Pompey's beautiful widow and his loyalty to Caesar is also strongly characterized in the music, as is Arbace, an African prince in love with Marzia.

28

Scena III
Catone, poi Cesare e Fulvio

4R. Recitativo
CATONE [ad una comparsa?] [da sé]

Dun-que Ce-sa-re ven-ga. Io non in-ten-do qual ca-gion lo con-do-ca! È in-gan-no? È
be-ma? No, d'un no-ma-to, in- pet-to non giu-ga a tan-to am-bi-ri-on d'im-pe-ro che dia ri-

7 (sola il punto, e si vede venire Cesare e Fulvio) CESARE
cet-to a co-si vil pen-sie-ro. Con cen-to squa-dre a cen-to, a mia di-fe-sa, ar-

10
ma-te, in cam-pa-per-to non mi pre-sen-to, a te. Sen-z'ar-mi e so-lo, si-

Recitativo by Ciccolini

Catone in Utica

In *Catone in Utica* bringt Vivaldi eines der dramatischsten und berühmtesten Libretti Metastasios zu glühendem musikalischen Leben. Die 1737 uraufgeführte Oper erzählt eine Episode aus Julius Caesars Aufstieg zur Macht und gehört zu Vivaldis absoluten Meisterwerken. Warum jedoch wurde sein *Julius Caesar* nicht genauso berühmt wie der Händels? Vielleicht nur, weil der erste der insgesamt drei Akte verschollen ist.

Alessandro Ciccolini, von Vivaldi-Freunden verehrt für seine Rekonstruktion von *Ercole sul Termodonte* und der fehlenden Teile von *Motezuma*, rekonstruierte für die vorliegende Ausgabe den ersten Akt, basierend auf dem erhaltenen Originallibretto. Bei den Neukompositionen der Rezitative stützte er sich auf eine profunde Kenntnis von Vivaldis Kompositionsstil und wendet bei den Arien Vivaldis eigenes Parodieverfahren an, die Anverwandlung von bereits komponierter vokaler oder instrumentaler Musik für einen neuen, in diesem Falle musikdramatischen Kontext.

Der erste Akt setzt auf meisterhafte Weise die Konflikte des Dramas in Szene und entwickelt eine glänzende Folie für die Arien des zweiten und dritten Aktes, die zu Vivaldis besten gehören. Cato, der Prototyp des „Freiheit oder Tod“-Patrioten, verabscheut den diktatorischen Stil seines Rivalen Caesar. Auf faszinierende Weise komponiert Vivaldi seine unvorstellbare Rage, wenn er entdeckt, dass seine geliebte, aber starrköpfige Tochter Marzia in den Herrscher verliebt ist, Catos größten Feind. Der Konflikt wird zugespitzt, als Pompeius Witwe Emilia, die Caesar nach dem Tod ihres Gatten ebenso hasst und die Zuflucht bei Cato sucht, diesen mit Caesar in Friedensverhandlungen sieht. Ihrer wachsenden Empörung gibt Vivaldi in einigen seiner anspruchsvollsten und brillantesten Arien Raum. Er findet aber auch beeindruckende Töne für Fulvio, der hin und hergerissen ist zwischen der attraktiven Witwe und seiner Loyalität gegenüber Caesar, wie auch für Arbace, den in Marzia verliebten afrikanischen Prinzen.

Alan Curtis has been a pioneer in the return to original instruments and Baroque performance practices, especially in the field of early opera. His radically new "reconstruction" of Monteverdi's *L'incoronazione di Poppea*, first heard in Berkeley in the '60s, marked the first time in more than three centuries that a late dramatic work of Monteverdi was performed as intended by the composer. He has always been in the forefront of the movement to enlarge and revivify the static operatic repertory. His successful "reconstructions" have included Sacrati's *La finta pazza*, Ferrari's *Il Sansone*, Cesti's *Il Tito*, and *Semiramide*, Vivaldi's *Giustino*, *Motezuma* and *Ercole sul Termodonte*, Domenico Scarlatti's *Tolomeo e Alessandro*, and three Handel operas in prima assoluta. He composed the missing recitatives for Gluck's *Demofonte* in time for a premiere in 2014. But much activity of his late years has centred on Handel's operas, both the famous ones and those almost unknown. Curtis devoted his last years fully to performing and editing music for performance, principally dramatic music from Monteverdi to Mozart.

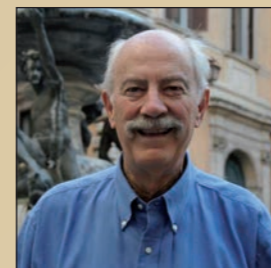

Photo © Franco Soda

Alan Curtis war einer der Pioniere der historischen Aufführungspraxis und Vorreiter bei der Rückbesinnung auf Originalinstrumente, insbesondere im Bereich der frühen Oper. Seine radikal neue Aufführungsfassung von Monteverdis *L'incoronazione di Poppea*, die erstmals in den 60er Jahren in Berkeley zu hören war, gilt als erste Produktion eines späten Bühnenwerkes von Monteverdi nach über drei Jahrhunderten, die den Absichten des Komponisten gerecht wird. Curtis gehörte von Anfang an zu den Vorkämpfern der Erweiterung des eingefahrenen Opernrepertoires. Zu seinen erfolgreichen Rekonstruktionen zählen unter anderem *La finta pazza* von Sacrati, *Il Sansone* von Ferrari, *Il Tito* und *Semiramide* von Cesti, *Giustino*, *Motezuma* und *Ercole sul Termodonte* von Vivaldi, *Tolomeo e Alessandro* von Domenico Scarlatti und drei erstmals wiederaufgeführte Händel-Opern. Curtis komponierte fehlende Rezitative für Glucks *Demofonte*, zur Premiere 2014. In den letzten Jahren widmet er sich allerdings hauptsächlich den Opern Händels, sowohl den berühmten als auch den weniger bekannten. In seinen letzten Lebensjahren widmete er sich ausschließlich dem Aufführen sowie dem Herausgeben von Musik für die Praxis, insbesondere Bühnenwerken von Monteverdi bis Mozart.

7. Aria
Larghetto

CESARE

PIANO

fac-cia a-gl'uo-mi-ni ed in-nu-mi, io mi pro-te-sto che da tut-ti co-stret-ti
c, con-min-a-fan-no, de-bo-le, io son per non pu-er-ti-ran-no.

10
A-pri-le lu-ci, a-pri-le

14
stan-te, af-fet-to. Per te, il mio cor so-spi-ra, per te, il mio cor so-

1) For the *de capo*, one may cut from the middle of b.6 through the middle of b.9.

Aria by Vivaldi/Ciccolini

134

100

tar-lo, in fac-cia mi-a! Stel-le spie-ga-te, a qua-le, af-fan-no i gioe-ni miei ser-bo-te!

13. Aria
Allegro

CATONE

PIANO

6
(a Marzia)
Do-vea-ve-nar-ti, al-

12
(ad Emilia e ad Arbace)
lo-ra ch'a-pri-sti al di le-ci-gia! Di-te, di-te,

Aria by Vivaldi

Recitativo by Vivaldi