

A JOURNAL OF THE SOCIETY FOR MUSIC THEORY

MTO 28.4 Examples: Schubert, Willaert's Elusive Counterpoint Explained

(Note: audio, video, and other interactive examples are only available online)

<https://www.mtosmt.org/issues/mto.22.28.4/mto.22.28.4.schubert.php>

Example 1. The opening of "Io," *prima parte*, mins. 1–48
 (A schematic reduction of this section appears in Example 9)

Cantus: *a*¹ (5) *a*² (9) *a*³
 Io mi ri - vol - go in - die - - - tro_a cia - scun pas -
 Altus: *b* *c* *a*²
 Io mi ri - vol - go in die - tro_a cia - scun pas -
 Tenor: *a*¹ *a*²
 Io mi ri - vol - go in - die - tro_a cia - scun pas - so
 Quintus: *a*¹
 Io mi
 Bassus: *a*¹
 Io mi ri - vol - go in
compound module 1

C. (13) (17) *e* *a*³ (21)
 - so, io mi ri - vol - go in - die - tro_a cia - scun pas - so
 A. *b* *b* *c*
 - so, io mi ri - vol - go in - die - tro_a cia - scun pas - so, a cia - scun
 T. *a*¹ *a*¹ *a*²
 io mi re - vol - go in - die - tro_a cia - scun pas - so, io mi ri - vol - go in die -
 Q. *a*² *a*³ *f* *a*¹ *a*²
 ri - vol - go in - die - - tro_a cia - scun pas - so, io mi ri - vol -
 B. *d* *e* *a*¹ *d* *a*³
 die - tro_a cia - scun pas - - so io mi ri - vol - go in - die -
compound module 2

25 29 33 *h*¹ *h*²

C. Col cor - po stan - cho ch'a gran pe - na por -

A. pas - so Col cor - po stan - cho, col cor - po stan - cho ch'a

T. - tro_a cia - scun pas - so Col cor - po stan - cho ch'a gran pe - na por -

Q. *a*² *a*³ *f* *e* - go in - die - tro_a cia - scun pas - so Col cor - po stan - cho

B. *a*³ *f* *f* - tro_a cia - scun pas - so Col cor - po stan - cho ch'a

37 41 45 *h*² *i*¹ *i*² *i*³

C. - to, Et pren - do'al lor del vo - stra'ae - re con - for -

A. gran pe - na por - to, Et pren - do'al - lor del vo - stra'ae

T. - to, Et pren - do'al - lor del vo - str'ae - re con - for - to et pren -

Q. *e* *a*² ch'a gran pe - na por - to, Et pren - do'al - lor del vo -

B. *f* *j* - gran pe - na por - to, Et pren - do'al - lor del vo -

Example 2. Modules containing soggetto *e* in the *prima parte* (ancillary voices not shown)

The musical score consists of six modules, each with two staves: a vocal staff (top) and a basso continuo staff (bottom). The modules are labeled as follows:

- a. mins. 15–16:** Vocal part: A. *b*; Continuo part: Q. *a³*; Bass line: B. *e*
- b. mins. 18–19:** Vocal part: C. *e*; Continuo part: Q. *f*; Bass line: B. *f*
- c. mins. 26–27:** Vocal part: T. *e*; Continuo part: Q. *a³*; Bass line: B. *f*
- d. mins. 29–30:** Vocal part: C. *e*; Continuo part: T. *g = a³*; Bass line: A. *b*, Q. *f*
- e. mins. 33–34:** Vocal part: C. *h¹*; Continuo part: A. *g*; Bass line: Q. *e*, B. *f*
- f. mins. 37–38:** Vocal part: A. *h¹*; Continuo part: Q. *e*; Bass line: B. *f*

Example 3. The first six varied *e/f/g* modules in the *seconda parte* (ancillary voices not shown)

The musical score consists of six sections, each with two staves (treble and bass clef). The sections are labeled as follows:

- a. mins. 15-17:** Treble staff has notes A. g^* and Q. e^* . Bass staff has notes T. and B. f^* . An arrow points from the Q. e^* note in the treble staff to the T. note in the bass staff.
- b. mins. 21-23:** Treble staff has notes C. e^* and T. g^* . Bass staff has notes B. f .
- c. mins. 33-34:** Treble staff has notes C. e^* . Bass staff has notes Q. g^* and B. f'^* .
- d. mins. 37-40:** Treble staff has notes T. g^* and C. e^* . Bass staff has notes Q. e^* and B. f^* .
- e. mins. 43-44:** Treble staff has notes C. e^* . Bass staff has notes g^* and B. f'^* .
- f. mins. 47-51:** Treble staff has notes T. g^+ . Bass staff has notes Q. e^+ and B. f^+ .

Example 4a. "Io," *seconda parte*, mins. 1–16. (The last two minims of this example are part of the next section, shown in Example 12a.)

Cantus
Ta - lor m'as - sa - - le in mez - zo_a tri - - sti

Altus
Ta - lor m'as - sa - le in mez - - zo_a tri - sti

Tenor
Ta - lor m'as - sa - le in mez - zo_a tri - sti pian - ti, ta -

Quintus

Bassus
Ta - lor m'as -

C.
pian - ti, ta - - lor m'as - -

A.
pian - ti, ta - lor m'as - sa - le in mez - zo_a tri - sti pian - ti

T.
- lor m'as - sa - - le in mez - zo_a tri - - sti pian - ti Un

Q.
Ta - lor m'as - sa - le in mez - - - zo_a tri - - - sti pian - -

B.
- sa - le in mez - zo_a tri - sti pian - - - ti, Un dub - -

L

Example 4b. "Io," schema of *seconda parte*, mins. 1–14

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C		<i>w</i>												
A			<i>v'</i>								<i>w</i>			
T	<i>v</i>							<i>w</i>						
Q									<i>v'</i>					
B							<i>v</i>					<i>l</i>		

block

block

repeated

Example 5a. "Io," *seconda parte*, mins. 41–64. (Repeating blocks begin in min. 47.)

41 e* 45 49

C. vi - ver lon - ta - - ne, vi - ver lon - ta - ne? Ma

A. - ver lon - ta - ne, vi - ver lon - ta - - ne? Ma ri -

T. - ver lon - ta - - - ne? Ma ri - spon - de - mi A - mor,

Q. q g* e+
ri - to lor vi - ver lon - ta - ne? Ma ri - spon - de - mi A - mor, ma ri -

B. q f'* f+
vi - ver lon - ta - ne? Ma ri - spon - de - mi A - mor, ma

53 e+ 57 61

C. ri - spon - de - mi A - mor: non ti ri - mem - bra, non

A. - spon - de - mi A - mor: non ti ri - mem - bra, non ti ri - mem -

T. g+ g*
ma ri - spon - de - mi A - mor: non ti ri - mem - bra, non ti ri - mem -

Q. f e* e
- spon - de - mi A - mor: non ti ri - mem - bra, non ti ri - mem - bra,

B. f+ f f*
ri - spon - de - mi A - mor: non ti - ri - mem - bra non

Example 5b. Schema of “Io,” *seconda parte*, mins. 46–64. Mins. 57–64 begin a “mixed soggetti” section including a stacked canon of *f*, and continuing with *soggetto c* in mins. 65–66 (see Example 8a)

	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
C										<i>e+</i>							<i>g</i>		
A												<i>f</i>					<i>f</i>		<i>e*</i>
T				<i>g+</i>						<i>g+</i>						<i>g*</i>			
Q				<i>e+</i>									<i>f</i>		<i>e*</i>		<i>e</i>		
B		<i>f+</i>						<i>f+</i>					<i>f</i>						<i>f*</i>
	block						block			repeated			mixed			soggetti			

Example 6a. “Io,” *prima parte*, mins. 81–92. The last note of *o* in the Tenor (B) is not shown (see Example 11)

81

C. *o* 85 *o* 89
 Poi ri - pen - san - do al dol - ce ben ch'io las -

A. *i²* *n*
 - so! Poi ri - pen - san - do al dol - ce ben ch'io las - so, poi ri - pen - san - do al dol - ce ben ch'io

T. *j* *n* *o*
 las - so! Poi ri - pen - san - do al dol - ce ben ch'io las - so, poi ri - pen - san - do al

Q. *n'* *n*
 - so! Poi ri - pen - san - do al dol - ce ben, poi ri - pen - san - do al dol - ce ben, poi ri - pen -

B. *n* *n'*
 Poi ri - pen - san - do al dol - ce ben, poi ri - pen - san - do al dol - ce

Example 6b. Schema of “Io,” *prima parte*, mins. 81–93. Long soggetti used as cantus firmi in *contrapunto fugato* are shown with dashes in cells following the label (soggetto *o* beginning in min. 87 is transferred to the Tenor voice in min. 89)

	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
C		<i>o</i> –	–	–	–	–	– <i>o</i>	–					
A	<i>i2</i>						<i>n</i>						
T	<i>j</i>	<i>n</i>							(<i>o</i>)	–	–	–	–
Q			<i>n'</i>				<i>n</i>						
B				<i>n</i>				<i>n'</i>					

cf

cf

repeated

Example 7a. "Io," *prima parte* mins. 117–53. Free counterpoint under the first statement of soggetto *t1–t2*, starts at min. 124, followed by a canon of soggetto *u* under the second. Mins. 117–124 are the end of a "mixed soggetto" section shown in Ex. 11a; mins. 145–153 are included for discussion of quodlibet in section [5.9].

117 *s* *i²* 121 125

C. - to, sbi - got-ti - to et smor - to,

A. sbi - got - ti - to et smor - to, Et gli oc-chi in ter - ra la - gri -

T. smor - to, sbi - got - ti - to et smor - to, Et gli oc-chi in ter - ra la -

Q. sbi - got-ti - to et smor - to, Et gli oc-chi in ter - ra la - gri - man - do a

B. - ti - to et smor - to, Et gli oc-chi in ter - ra la -

129 133

C. Et gli oc-chi in ter - ra la - gri - man - do a - bas - so,

A. - man - do a - bas - so, et gli oc-chi in ter -

T. - gri - man - do a - bas - so, et gli oc-chi in ter - ra la - gri -

Q. bas - so, et gli oc-chi in ter - ra

B. - gri - man - do a - bas - so, et gli oc-chi in ter -

G

137 141

C. la - gri - man - do_a - bas - so, et gli oc - chi in

A. - ra la - gri - man - do_a - bas - so, et

T. - man - do_a - bas - so, la - gri - man - do_a - bas - so,

Q. la - gri - man - do_a - bas - so, et gli oc - chi in ter -

B. - ra la - gri - man - do_a - bas - so, et

t¹ *t²* *d** *(i²)* *(i^{2'})* *u* *(i^{3''})*

145 149 153

C. ter - ra la - gri - man - do_a - bas - so.

A. gli oc - chi in ter - ra la - gri - man - do_a - bas - so.

T. et gli oc - chi in ter - ra la - gri - man - do_a - bas - so.

Q. - ra la - gri - man - do_a - bas - so, la - gri - man - do_a - bas - so.

B. gli oc - chi in ter - ra la - gri - man - do_a - bas - so.

(i³) *t²* *d* *(i^{2''})* *(l)* *(i^{3''})* *(o)* *(f)* *(s)*

Example 7b. Schema of "Io," prima parte, mins. 124–53

	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	
C	<i>t1</i>	–	–	–	–	–	<i>t2</i>	–	–	–										
A											<i>t1</i>	–	–	–	–	–	<i>t2</i>	–	–	
T													<i>d*</i>							<i>i2'</i>
Q										<i>u</i>							<i>i2</i>			
B							<i>d</i>				<i>u</i>				<i>d</i>				<i>d</i>	

cf

cf repeated
with canon of *u*

143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153
			<i>i3</i>		<i>t2</i>					
–						<i>d</i>				
				<i>l</i>			<i>i2'</i>			
<i>i3''</i>			<i>o</i>							
		<i>f</i>						<i>s</i>		

quodlibet

Example 8a. "Io," seconda parte, mins. 65-88

65 69 73

C. ti ri-mem - bra, Che que-sto_è

A. - bra, Che que-sto_è pri - vi - le - gio de - gli_a-man - ti, che que-sto_è pri -

T. - bra, Che que-sto_è pri - vi - le - gio de - gli_a-man -

Q. Che que-sto_è pri - vi - le - gio de-gli_a-man - ti, de - gli_a-man -

B. ti ri-mem - bra, Che questo_è pri - vi - le - gio de - gli_a-man - ti,

E

77 81 85

C. pri - vi - le - gio de - gli_a-man - ti, Sciol - ti da

A. - vi - le - gio de - gli_a-man - ti, Sciol - ti da tut - te

T. - ti, che que - sto_è pri - vi - le - gio de - gli_a - man - ti,

Q. - ti, che que - sto_è pri - vi - le - gio de-gli_a - man - ti, Sciol - ti da - tut - te

B. Sciol - ti da tut - te qua - li -

Example 8b. Schema of *seconda parte*, mins. 65–85

	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	
C											y	—	—	—	—	_(a3)	—	—	—	—	—	—
A		c												dl								
T			y	—	—	—	—	—	—	_(a3)	—	—		e*								
Q	c					d		d*			g*		d								d	
B					d		dl				f*											

cf repeats

Example 9. Schema of “Io,” *prima parte*, mins. 1–40 (cf. Example 1)

	Verse 1																		Verse 2																							
min	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
C			a1			a2		a3									e	a3			b						e		hl						h2							
A							b		c	a2					b				b		c								b							hl				h2		
T	a1		a2									a1		a2				f		a1	a2					e	g												il			
Q							a1		a1				a2		a3				a1		d	a2				a3			f		e						e					
B							a1		a1			d		e				a1		d	a2				a3		f			f		f				f		f				

compound module 1 (8-18)   compound module 2 (19-26)   elf   eff   eff

Example 10a. “Io,” *prima parte*, mins. 37–80

C. *h²* ————— *i¹* ————— *i²* ————— *i³* —————
 - - to, Et pren - do'al lor del vo - stra'ae - re con - for -
 A. *h¹* ————— *h²* ————— *i¹* —————
 gran pe - - na por - - to, Et pren - do'al - lor del vo - - stra'ae
 T. *i¹* ————— *i²* ————— *i³* ————— *i¹* —————
 - to, Et pren - do'al - lor del vo - str'ae-re con - for - to et pren-
 Q. *e* ————— *a²* —————
 ch'a gran pe - - na por - to, Et pren - - do'al - lor del vo -
 B. *f* ————— *j* —————
 — gran pe - na por - to, Et pren - do'al - lor del vo -

49 *i³* 53

C. - to Che'l fa gir ol - tra, che'l fa gir ol -

A. re con - for - - to Che'l fa gir ol - tra di -

T. - do'al - lor del vo - str'ae - - re con - for - to Che'l

Q. - str'ae - re con - for - to Che'l fa - - gir ol - tra di - cen -

B. - str'ae - re con - for - - - to Che'l fa gir ol -

L

57 61 65

C. - tra di - cen - - do: oi - mè las - - so, che'l fa gir ol -

A. - cen - - do: oi - mè las - so, che'l fa gir ol - tra di - cen - do: oi -

T. fa gir ol - tra di - cen - do: oi - mè las - so, che'l fa gir

Q. - - do: oi - mè las - so che'l fa gir ol - - tra,

B. - tra, che'l fa gir ol - tra di - cen - - - do: oi - mè

G

69 *i^{3''}* *i¹* # *k* (73) (77) *i²*

C. - tra di - cen - do: oi - mè las - so!

A. *m* *f** *i²*
 - mè las - so, che'l fa gir ol - tra di - cen - do: oi - mè las -

T. *j* *d* *i²* *m* *j*
 ol - tra, che'l fa gir ol - tra di - cen - do: oi - mè las - so, oi - mè

Q. *i²* *i^{3''}* *i¹* # *k* *i¹* #
 che'l fa gir ol - tra di - cen - do: oi - mè las -

B. *i³* *j*
 las - so, che'l fa gir ol - tra di - cen - do: oi - mè las - so!

Example 10b. Schema of "Io," *prima parte*, mins. 41–80, (The first *i1* in the Tenor at min. 38 is shown in Example 9.)

min	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
C	<i>i1'</i>			<i>i2</i>	<i>i3</i>												<i>k</i>		<i>i1</i>		<i>i2'</i>	<i>i3''</i>		<i>i1</i>	<i>i2</i>	<i>i3''</i>	<i>i1</i>		<i>k</i>				<i>i2</i>								
A			<i>i1</i>							<i>i2</i>									<i>m</i>			<i>i2'</i>	<i>i3''</i>		<i>i1</i>					<i>m</i>		<i>f*</i>							<i>i2</i>		
T	<i>i2</i>	<i>i3</i>					<i>i1</i>				<i>i3'</i>				<i>i2</i>	<i>i3</i>						<i>m</i>				<i>j</i>				<i>d</i>		<i>i2</i>							<i>m</i>	<i>j</i>	
Q						<i>a2</i>									<i>k</i>				<i>i1</i>											<i>i2</i>		<i>i3''</i>	<i>i1</i>		<i>k</i>					<i>i1</i>	
B						<i>j</i>				<i>l</i>								<i>j</i>	<i>d</i>								<i>i3</i>		<i>j</i>												
		<i>i1-i2-i3 ...</i>											... becomes ...											<i>i2'-i3''-i1</i>																	

Example 11a. "To," prima parte, mins. 93–124 (mixed soggetti). (Contrapunto fugato begins in min. 124.)

93 97 101

C. - so, Al ca - min lun - - - go et al mio

A. las - so Al ca - min lun - - go et al mio vi - ver cor - to, Fer -

T. dol - - ce ben chi'o las - - so, Al ca - min lun - - go

Q. - san - do al dol - ce ben ch'io las - - so, Al ca - min lun - go et al mio vi - ver

B. ben ch'io las - so, Al ca - min lun - go et al mio vi - ver cor - to

105 109 113

C. vi - ver cor - to Fer - mo le pian - te sbi - got - ti - to et smor -

A. - mo le pian - te, fer - mo le pian - te sbi - got - ti - to et smor - to,

T. et al mio vi - ver cor - to, Fer - mo le pian - te sbi - got - ti - to et

Q. cor - to, Fer - mo le pian - te, fer - mo le pian - te

B. Fer - mo le pian - te, fer - mo le pian - te sbi - got -

117 *s* *i*² 121 125

C. - to, sbi - got-ti - to et smor - to,

A. sbi - got - ti - to et smor - to, Et gli oc-chi in ter - ra la - gri -

T. smor - to, sbi - got - ti - to et smor - to, Et gli oc-chi in ter - ra la -

Q. sbi - got-ti - to et smor - to, Et gli oc-chi in ter - ra la - gri - man - do a

B. - ti - to et smor - to, Et gli oc-chi in ter - ra la -

Example 11b. Schema of "Io," prima parte, mins. 94–123

	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	
C		<i>p'</i>									<i>i</i> ²				<i>r</i>	<i>j</i>			<i>il</i>		<i>s</i>			<i>i</i> ²							
A	<i>p</i>							<i>i</i> ²			<i>j</i>									<i>i</i> ²											
T						<i>p'</i>						<i>i</i> ²				<i>r'</i>	<i>i</i> ^{3'}					<i>i</i> ²			<i>il</i>	<i>s</i>		<i>i</i> ²			
Q			<i>q</i>					<i>j</i>								<i>i</i> ^{3'}					<i>s'</i>		<i>il</i>		<i>s</i>						
B			<i>q</i>				<i>j</i>					<i>r</i>	<i>j</i>					<i>r'</i>			<i>il</i>		<i>s</i>							<i>s</i>	

canons of *p* and *q*

mixed soggetti

ostinato of evaded cadences

Example 12a. "Io," *seconda parte*, mins. 17–52 (mixed soggetti). Mins. 46–52 are included to show contrast with next section (repeating blocks)

C. 17 21 e^* 25 e^* L →
 - sa - le in mez - zo a tri - sti pian - ti Un dub - bio: co - me
 A. Un dub - bio: co - me pos - son que - ste mem - bra Da lo spi - ri -
 T. g^* g^* g^* l
 dub - bio: co - me pos - son que - ste mem - bra Da lo spi - ri - to lor
 Q. e^* x l
 - ti, Un dub - bio: co - me pos - son que - ste mem -
 B. f^* f x l l
 - bio: co - me pos - son que - ste mem - bra Da lo
 L f^*

C. 29 (L) 33 e^* (t^2) 37 e^*
 pos - son que - ste mem - bra Da lo spi - ri - to lor
 A. - to lor vi - ver lon - ta - ne, da lo spi - ri - to lor vi -
 T. l a^2 g^*
 vi - ver lon - ta - ne, vi - ver lon - ta - ne, da lo spi - ri - to lor vi -
 Q. l x g^* j e^* g^*
 - bra Da lo spi - ri - to lor vi - ver lon - ta - ne, da lo spi -
 B. $f^{!*$ f^* $f^{!*$
 spi - ri - to lor vi - ver lon - ta - ne, da lo spi - ri - to lor
 A

41 e* 45 49

C. vi - ver lon - ta - - ne, vi - ver lon - ta - ne? Ma

A. - ver lon - ta - ne, vi - ver lon - ta - - ne? Ma ri -

T. - ver lon - ta - - - ne? Ma ri - spon - de - mi A - mor,

Q. ri - to lor vi - ver lon - ta - ne? Ma ri - spon - de - mi A - mor, ma ri -

B. vi - ver lon - ta - ne? Ma ri - spon - de - mi A - mor, ma

Example 12b. Schema of *seconda parte*, mins. 15–45

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
C						e*					e*							e*	t2					e*				e*			
A	g*																														
T		(g*)				g*					g*	l							a2			g*									
Q	e*							x				l	l					g*	j			e*		g*		q	(g*)				
B	f*					x	(f)		(l)			l						f*				f*		f*		q	(f*)				
	canon of x										return to e*f*g*										canon of q										

Example 13a. "Io," *seconda parte*, mins. 77–109. (Soggetto z first occurs in the Cantus, min. 87.)

77 *y* (81) (*a³*) (*t²*) (85) *z*

C. pri - vi - le - gio de - gli a-man - ti, Sciol - ti da

A. *dl* *b* - vi - le - gio de - gli a-man - ti, Sciol - ti da tut - te

T. *e** - ti, che que - sto è pri - vi - le - gio de - gli a - man - ti,

Q. *d* *d* *g** - ti, che que - sto è pri - vi - le - gio de - gli a - man - ti, Sciol - ti da - tut - te

B. *f^{1*}* Sciol - ti da tut - te qua - li -

89 *(e*)* *z* 93 *(a³)* 97 *g** *g*

C. tut - te qua - li - ta - - ti hu - ma - ne, sciol - ti da tut - te,

A. *g**
qua - li - ta - ti hu - man - - ne, sciol - - li da tut - te qua - li -

T. *g** *e**
Sciol - ti da tut - te qua - li - ta - - ti hu - ma - ni, sciol

Q. *e** *e** *e** *z* *(a³)* *g**
qua - li - ta - ti hu - ma - - ne, sciol - ti da tut - te qua - li - ta -

B. *(l)* *f** *a¹* *f**
- ta - - ti hu - ma - ne, sciol - ti da tut - te qua - li - ta - ti hu - ma - ne,

E **E**

101 *e* 105 109

C. sciol - ti da tut - te qua - li - ta - - ti hu - ma - ne?

A. *(a³)* *(d)*
- ta - - ti hu - ma - ne, da tut - te qua - li - ta - ti hu - ma - ne?

T. *e+* *g* *(d*)*
- ti da tut - te qua - li - ta - ti hu - ma - - - ne?

Q. *(a³)* *z*
- - - ti hu - ma - - - ne?

B. *f'*
sciol - ti da tut - te qua - li - ta - - ti hu - ma - ne?

Example 13b. Schema of "Io," *seconda parte*, mins. 86–109 (contrapunto fugato and quodlibet combined)

	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
C		z_	_	_(e*)	_	_	_(a3)	_	_	_		g*	g					e						
A				g*												a3						d		
T	e*							g*								e+		g		d*				
Q	g*			e*			e*			z_	_	_(e*)	_	_(g*)	_(a3)	_	_	_	_	_	_	_	_	_
B	f*			f*				al					f*					f						
		cf							cf															

repeated

Example 14. The poem

	contrapuntal technique	new sogg.	old sogg.	minim (approx.)	example number
<i>(octave = prima parte)</i>					
1. Io mi rivolgo indietro a ciascun passo	Prog. Link.	<i>a-h</i>		1-40	1
2. Col corpo stancho ch'a gran pena porto,					
3. Et prendo allor del vostr'aere conforto	Mixed	<i>i-m</i>	<i>(a2d)</i>	41-80	10
4. Che 'l fa gir oltra dicendo: Oimè lasso!					
5. Poi ripensando al dolce ben ch'io lasso,	Cpt. Fug.	<i>n-o</i>		81-93	6
6. Al camin lungo et al mio viver corto,					
7. Fermo le piante sbigottito et smorto,					
8. Et gli occhi in terra lagrimando abasso.					
<i>(sestet = seconda parte)</i>					
9. Talor m'assale in mezzo a' tristi pianti	Blocks	<i>v-w</i>	<i>(l)</i>	1-14	4
10. Un dubbio: come posson queste membra					
11. Da lo spirito lor viver lontane?	Mixed (incl. canon)	<i>x</i>	<i>(efgl)</i>	15-45	12
	Mixed (cont'd)				
12. Ma rispondemi Amor: Non ti rimembra	Blocks + Mixed		<i>(efg)</i>	46-61	5
13. Che questo è privilegio degli amanti,	Cpt. Fug.	<i>y</i>	<i>(cdefg)</i>	67-85	8
14. Sciolti da tutte qualitati humane?	Cpt. Fug. / Quod.	<i>z</i>	<i>(a3defg)</i>	86-109	13

Example 15. Soggetti *a* (Exx. a–d) and *z* (e)

a. Cantus, *prima parte*, mins. 3–11

b. Tenor, mins. 10–18

c. Quintus, mins. 22–29

d. Cantus, mins. 18–23

e. Quintus, *seconda parte*, mins. 95–109

Example 16. Altus, mins. 78–85 (after Fromson's Example 11, in which the melody is transposed down a fourth)

Example 17. Beginning notes of soggetti, mins. 1–80. (Columns 2–7 are sections indicated by minim numbers; parentheses indicate missing first notes of soggetto *m*.)

soggetto	1-12	13-24	25-36	37-48	49-56	57-80	#pcs/sogg.
a1	aeae	eaee					2
a2	ggg	ggg		f			2
a3	c	cc	c				1
b	e	ee	ee				1
c	c	c					1
d		cc					1
e		e	ebe	e			2
f			cgc	c			2
g			gc				2
h1			gg				1
h2			d	g			2
i1				adae	g	adaaa	4
i2				ae	ea	beeeee	3
i3				ae	a	aaeae	2
j				d		gddd	2
k					a	aaa	1
l					d		1
m						cf(cc)	2
#pcs/sec.	4	4	5	6	4	7	