

98
CANTO

DI POMPONIO

NENNA DA BARI

CAVALIER DI CESARE

IL PRIMOLIERO

De Madrigali à Cinque voci.

Nouamente dati in luce.

STAMPA DEL GARDANO

IN VENETIA MDCXVII.

Appresso Bartholomeo Magni.

MENU

TRACKLIST	P. 4
ENGLISH	P. 7
FRANÇAIS	P. 11
LYRICS	P. 16

Recording place and date: Chapelle Saint-Louis de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, January 2025

Recording & artistic direction: Clément Gariel

Editing: Francisco Mañalich, Cyrille Métivier & Aude-Marie Piloz

Cover illustration: Pieter Brueghel the Elder (c. 1525/30-1569), *Naval battle in the Gulf of Naples*,
Roma, Galleria Doria Pamphili, © akg-images

POMPONIO NENNA

(1556-1608)

IL PRIMO LIBRO DE MADRIGALI

A CINQUE VOCI (1582)

COMET MUSICKE

Myriam Arbouz: *soprano*

Sarah Lefeuvre: *soprano & recorders*

Marie Favier: *mezzo-soprano*

Cyrille Lerouge: *countertenor*

Francisco Mañalich: *tenor, vihuela de arco & artistic direction*

Jan-Jeroen Bredewold: *bass*

Aude-Marie Piloz: *bass viol*

Daniela Maltrain: *bass viol & vihuela de arco*

Cyrille Métivier: *cornetts & vihuela de arco*

Nolwenn Le Guern: *tenor viol*

Anne-Sophie Eiselé: *treble viol*

"Nos plus affectueuses pensées pour Christophe Coussat et Craig Ryder, tous deux partis trop vite, et qui nous ont accompagnés de près ou de loin durant la réalisation de ce disque."

Poi che legato il pie mi tien si forte

1. <i>Poi che legato il pie</i> (prima parte)		1:58
2. <i>Qui si ragiona</i> (seconda parte)		2:04
3. <i>E ch'entro il carro, eletti spirti</i> (terza parte)		1:41
4. <i>E che per segno di letitia</i> (quarta parte)		2:15
5. <i>E dicesi ch'in giostre</i> (quinta parte)		2:05
6. <i>Vanne Canzon</i> (sesta parte)		2:10
7. <i>Canzona IV alla francese</i>	Giovanni de Macque (1552-1614)	2:02
8. <i>Dalla più bella mano</i>		2:04

Itene, o miei sospir che, accesi a quella

9. <i>Iten'ò miei sospir</i> (prima parte)		2:16
10. <i>Di quella fiamma</i> (seconda parte)		2:37
11. <i>Consonanze stravaganti per l'organo</i>	Giovanni de Macque	1:56
12. <i>Sommo rettor del giorno</i>		3:59

Lieti fiori e felici

13. <i>Lieti fiori e felici</i> (prima parte)		2:10
14. <i>O soave contrada</i> (seconda parte)		2:16
15. <i>Capriccio sopra re, fa, mi, sol</i>	Giovanni de Macque	4:58
16. <i>Dolce mio foco ardente</i>		2:12
17. <i>Vaghe herbe, verdi frondi</i>		2:17
18. <i>Gigli, rose e viole</i>		2:10
19. <i>Ottavo tono con tre fughe</i>	Giovanni Maria Trabaci (1575-1647)	3:31
20. <i>D'ogni ben casso e privo</i>		3:24
21. <i>Dove giace il mio core?</i>		2:28

22. <i>Intrata d'organo</i>	Giovanni de Macque	2:37
23. <i>S'il dolor del partire</i>		2:26
24. <i>Amorose faville</i>		2:23
25. <i>Fantasia a due voci</i>		1:42
26. <i>Filli dolce ben mio</i>		2:13

Instruments

viols and vihuelas de arco by Marcelo Ardizzone

We would like to thank:

Clément Gariel, Marie-Annick Troadec, Catherine Deutsch, Marcelo Ardizzone, Craig Ryder,
Frédéric Michel, Barnabé Louche, Graziana Palazzo, Andrea Gavagnin, Laure & Igor Marconnet,
Flûte c'est une clef d'Ut, Jérôme Lejeune.

IL PRIMO LIBRO DE' MADRIGALI A CINQUE VOCI BY POMPONIO NENNA

“Go, my song, where I cannot”

This recording of Pomponio Nenna's *Primo libro de' madrigali a cinque voci* from the Comet Musicke ensemble presents us with music that is filled with happiness and light. Nenna was born in Bari, the principal city of Apulia, in 1556 and was only 26 years old when he published this volume of compositions — his first — in Venice in 1582. Nenna was not a professional musician as we understand the term, but rather belonged to the generation of gentleman composers that flourished at the turn of the 17th century. As Nenna indicated on the frontispieces of all his publications, he had inherited the title of *cavaliere di Cesare* that his father had received from the Emperor Charles V in 1533; the imperial eagle had appeared on the family coat of arms from that moment onwards. Nenna was appointed to the ruling body of Andria, a small town in Apulia on the Adriatic coast some fifty kilometres north of Bari in 1582. He owed his good fortune to Fabrizio Carafa, Duke of Andria and Count of Ruvo; Nenna, a perfect courtier, then dedicated his first volume of his works to the Duke not only in gratitude but also in celebration of the birth of Antonio Carafa, the first son of Duke Fabrizio and Duchess Maria. As was usual for most Neapolitan patricians, the Carafa family lived in Naples rather than in their fiefdoms on the Adriatic on the other side of the Apennines.

Nenna describes the birth of little Antonio not only in his dedication but also in his music. The collection opens with a madrigal for six voices, *Poi che legato il piè mi tien sì forte*; its text is a canzone by an anonymous poet, a long strophic poem entirely devoted to relating the happy birth of the child and incidentally singing its father's praises. Even

though Nenna signed the dedication of his book from Naples rather than from Bari or Andria, he nonetheless dramatises the distance that separates him from his patron: “Since my feet are bound so tightly not by reason but by fate, and this harsh golden chain forbids me to go where desire leads me, I would like, great Duke, to be transformed into a breeze, so that I may come to you where you are”. Nenna entrusts the music with carrying his message: the line “Go my song, where I cannot” appears in the last part of the piece, in the manner of a troubadour’s envoi.

Nenna adopted the genre of the light madrigal that had been popularised by Luca Marenzio in the early 1580s to set these joyful verses: it is lively and radiant music, ‘grateful to the ear’ (*grata all’orecchie*) as Vincenzo Giustiniani described it years later in his *Discorso sulla musica de’ suoi tempi* (1628). The interweaving of the voices is frequently structured into highly accessible harmonic layers that give the music a gentle sense of swirling euphony; the melodies follow lively and playful rhythms and his contrapuntal techniques are never used to lessen the listener’s pleasure. Nenna’s music provides a touching account of the festivities organised for Antonio’s birth in the Duke’s fiefdoms: ‘drums and bells in their thousands can be heard at all hours [...] the lights lit in every window in the vicinity [...] there is a fire that burns unceasingly in every street and in every place and which turns a dark night into a clear day’. Nenna depicts these joyous scenes in his music with ingenious figuralism, also demonstrating his emotional attachment to the Carafa family through his music.

The origins of the texts that Nenna set to music vary greatly, including works by Petrarch (the two-part madrigal on the sonnet *Lieti fiori et felici et ben nate herbe*), Remigio Nannini (the two-part madrigal on the sonnet *Itene o miei sospir ch’accesi in quella*), Lodovico Paterno (*Dolce mio foco ardente*) and, more unusually, the poet Chiara Matraini Contarini (*Dalla più bella mano*). The other texts are anonymous and generally were set to music only by Nenna.

Although the madrigals in this collection present a variety of moods that cover a wide emotional range, Nenna clearly places more weight on the side of *joie de vivre*, as can be seen in a series of bucolic and pastoral texts. Nenna gives pride of place to flowers and wild grasses, tender green leaves and young saplings, as does Petrarch in his sonnet, opening with an apostrophe to 'Happy, joyful flowers and well-born grasses' and as do various anonymous madrigal poets: 'Graceful herbs, green leaves and joyful flowers' (*Vagh'erbe verde frondi e lieti fiori*) and 'Lilies, roses and violets' (*Gigli, rose e viole*). Nature was celebrating the birth of the future Duke of Andria, who lived long enough to succeed his father and perpetuate the Carafa line; he died in 1621 and left six children.

A dark side does, however, surface in places throughout the volume, even if it is still only a harmless shadow that is intended more to accentuate the lighter passages. Dissonances accumulate in *D'ogni ben casso e privo*, set to an anonymous text: 'For you, lady, I live; under such a harsh fate, it is no longer living but is far worse than death.' Yet it was this darker vein that triumphed in Nenna's later volumes, as was also true of late Neapolitan madrigals as a whole, this style was led by Carlo Gesualdo, prince of Venosa. It was at this moment in time that the history of the genre and the history of its creators became linked: Gesualdo murdered Carafa in 1590, as Carafa had begun an adulterous affair with Maria d'Avalos, Gesualdo's wife. Gesualdo had caught them in flagrante delicto and murdered them, aided by his own soldiers; this double homicide sent shockwaves through the ruling houses of Europe and inspired a raft of scandalous literature that continued well into the 17th century. The Neapolitan law courts judged that Gesualdo's actions were justified and quickly closed the case. The Carafa family, however, sought their own justice: Gesualdo lived under the threat of a vendetta for several years, even on his own lands.

Nenna, for his part, ended up in Gesualdo's service and was employed at his court between 1594 and 1599. The two composers developed an astonishing stylistic symbiosis,

setting the same verses to music and pushing the language of the polyphonic madrigal to its furthest limits by exploring the deeply moving affects created by dissonance and chromaticism. These were no longer festive times.

There was also another protagonist who experienced these tragic events and stylistic metamorphoses at close quarters: Giovanni de Macque. A leading figure in Neapolitan music, a virtuoso organist, the director of the city's most prestigious ensemble, a teacher of many pupils — including Giovanni Maria Trabacci — and a good family man, de Macque served at Gesualdo's court in the second half of the 1580s. He left the prince's service in 1590, a few months before Gesualdo murdered his wife and her lover. De Macque probably guided Gesualdo at the beginning of his career as a composer by introducing him to the most advanced contrapuntal techniques of the time. De Macque published three ricercari by Gesualdo in his volume *Ricercate et canzoni francese*, which he also dedicated to Gesualdo, in 1586; de Macque's *Canzone IV* was first published in this volume. De Macque composed sumptuous madrigals but is better known today for his refined instrumental music, his extremely sophisticated contrapuntal ricercari and his experimental chromatic pieces with their 'extravagant consonances'. Although de Macque most probably composed them for keyboard, they were intended for all types of instruments and possibly even for voices. The choice of a consort of viols for this recording brings all the parts of the polyphony to life in a most original way as we rediscover these classics of Neapolitan keyboard music.

CATHERINE DEUTSCH

TRANSLATION: PETER LOCKWOOD

IL PRIMO LIBRO DE' MADRIGALI A CINQUE VOCI DE POMPONIO NENNA

« Va, chanson, là où je ne puis aller »

Avec cet enregistrement du *Primo libro de' madrigali a cinque voci* de Pomponio Nenna, l'ensemble Comet Musicke nous fait découvrir une musique heureuse et lumineuse. Né à Bari, dans les Pouilles, en 1556, Nenna est un jeune homme de 26 ans lorsqu'il publie ce livre à Venise en 1582. C'est son tout premier opus. Nenna n'est pas à proprement parler un musicien de métier. Il appartient plutôt à la catégorie des gentilshommes compositeurs, florissante au tournant du XVIIe siècle. Comme il l'indique sur les frontispices de toutes ses publications, Nenna a hérité du titre de « *cavaliere di Cesare* », que son père a reçu des mains mêmes de l'empereur Charles Quint en 1533. L'aigle impérial figure depuis sur le blason de la famille. En 1582, Nenna vient d'être « élu » au gouvernement d'Andria, une petite cité des Pouilles située sur la côte Adriatique, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Bari. Il doit sa bonne fortune à Fabrizio Carafa, duc d'Andria et comte de Ruvo. En parfait courtisan, Nenna lui dédicace son premier livre de musique pour le remercier, célébrant du même coup la naissance d'Antonio Carafa, le premier fils de son bienfaiteur et de la femme de celui-ci, Maria. La famille Carafa, comme la plupart des patriciens napolitains, vit alors à Naples, de l'autre côté des Apennins, et non dans ses fiefs de l'Adriatique.

Nenna évoque la naissance du petit Antonio dans sa dédicace, mais également dans sa musique. Le recueil s'ouvre en effet par un madrigal en six parties, *Poi che legato il piè mi tien sì forte*, sur une *canzone* d'un poète anonyme, un long poème strophique tout entier appliqué à chanter l'heureuse naissance de l'enfant et, accessoirement, les louanges de son

père. Même s'il signe la dédicace de son livre depuis Naples, et non depuis Bari ou Andria, Nenna met en scène la distance qui le sépare de son protecteur : « Puisque mon pied est tenu si fort lié, non par raison, mais par le sort, et que la rude chaîne d'or m'interdit d'aller où le désir me mène, je voudrais, grand duc, me changer en vent afin de pouvoir venir là où tu es. » Mais Nenna charge la musique de porter son message : « Va, chanson, là où je ne puis aller », nous dit la dernière partie de la pièce, à la manière d'un envoi de troubadour.

Pour mettre en musique ces vers joyeux, Nenna adopte la veine du madrigal léger, popularisée par Luca Marenzio au début des années 1580 : une musique vivante et rayonnante, « agréable à l'oreille » (« *grata all'orecchie* »), comme la qualifiera Vincenzo Giustiniani des années plus tard dans son *Discorso sulla musica de' suoi tempi* (1628). L'entrelacs des voix se structure fréquemment en plages harmoniques très lisibles, conférant à la musique un doux sentiment d'euphonie tournoyante ; les mélodies épousent des rythmes vifs et enjoués ; les artifices du contrepoint ne se font jamais au détriment du plaisir de l'écoute. La musique de Nenna est un témoignage touchant des festivités organisées pour la naissance d'Antonio sur les fiefs du duc : « Par milliers, tambours et clochettes se font entendre à toute heure », « les lumières allumées aux fenêtres tout autour... en chaque rue, en chaque lieu, le feu qui brûle sans trêve font d'une nuit obscure un clair jour ». Nenna dépeint ces scènes joyeuses par autant de figuralismes ingénieux, démontrant par sa musique son attachement affectif à la famille Carafa.

Nenna met en musique des textes d'origines variées : beaucoup sont d'auteurs inconnus, d'autres sont de la main de Pétrarque (le madrigal en deux parties sur le sonnet *Lieti fiori et felici et ben nate herbe*), de Remigio Nannini (le madrigal en deux parties sur le sonnet *Itene o miei sospir ch'accesi in quella*), de Lodovico Paterno (*Dolce mio foco ardente*) et, de façon plus singulière, de la poétesse Chiara Matraini Contarini (*Dalla più bella mano*). Les autres textes sont anonymes et, pour la plupart, ne seront mis en musique que par Nenna.

Même si les madrigaux de ce recueil présentent une variété d'éthos, couvrant une large palette émotionnelle, le curseur est clairement placé du côté de la joie de vivre, comme en témoignent une série de textes d'inspiration pastorale. Nenna fait la part belle aux fleurs et aux herbes folles, aux feuilles d'un vert tendre, aux jeunes arbrisseaux. Ainsi du sonnet de Pétrarque qui s'ouvre sur une apostrophe aux « Fleurs joyeuses et heureuses, et herbes bien nées », ou des madrigaux anonymes « Herbes gracieuses, feuilles vertes et fleurs joyeuses » et « Lys, roses et violettes » (*Vagh'erbe verde frondi e lieti fiori et Gigli, rose e viole*). La nature est en fête pour la naissance du futur duc d'Andria, qui vivra suffisamment longtemps pour prendre la succession de son père et perpétuer la lignée Carafa, puisqu'il mourra en 1621, après avoir eu six enfants.

Pourtant, le côté obscur affleure aussi par endroits dans le livre, même s'il n'est encore qu'une ombre inoffensive, davantage destinée à mettre en valeur la lumière. Les dissonances s'accumulent dans *D'ogni ben casso e privo*, sur un texte anonyme : « Pour vous, dame, je vis, et sous un sort si dur, ce n'est plus vivre, c'est bien pire que la mort. » C'est pourtant la veine plus sombre qui triomphera dans les recueils ultérieurs de Nenna, comme dans le madrigal napolitain tardif dans son ensemble sous la houlette du prince de Venosa Carlo Gesualdo. L'histoire du style et celle des personnes se font ici écho. En 1590, Fabrizio Carafa est assassiné par Carlo Gesualdo. Fabrizio a initié une liaison adultère avec la femme de Gesualdo, Maria d'Avalos. Pris en flagrant délit, Gesualdo les fait tuer par des mercenaires en assistant au meurtre, un double homicide qui met les cours européennes en émoi et inspirera toute une littérature scandaleuse jusque tard dans le XVIIe siècle. Le tribunal napolitain, de son côté, jugeant que la « cause est juste », classe rapidement le dossier. La famille Carafa cherchant à faire elle-même justice, Gesualdo vit plusieurs années sous la menace d'une vendetta, et ce, jusque sur ses propres terres.

Nenna, de son côté, finit par entrer au service de l'assassin de son premier protecteur et travaille à la cour de Carlo Gesualdo entre 1594 et 1599. Les deux compositeurs

développent alors une étonnante symbiose stylistique, mettant en musique les mêmes vers, poussant le langage du madrigal polyphonique dans ses derniers retranchements en explorant toute l'expressivité pathétique des dissonances et du chromatisme. Les temps ne sont plus à la fête.

Un autre protagoniste vit de près ces faits tragiques et ces métamorphoses stylistiques : Giovanni de Macque. Figure titulaire de la musique napolitaine, organiste virtuose, maître de la plus prestigieuse chapelle de la ville, enseignant aux nombreux disciples – dont Giovanni Maria Trabacci – et bon père de famille, Macque vit à la cour de Gesualdo dans la seconde moitié des années 1580. Il quitte le service du prince en 1590, quelques mois avant que son patron commette son double homicide. Il guide probablement Gesualdo au début de sa carrière de compositeur en l'initiant aux techniques contrapuntiques les plus avancées. En 1586, Macque fait paraître trois *ricercars* du prince dans son recueil de *Ricercate et canzoni francese*, dédié à Gesualdo – la *Canzone IV* de Macque est publiée pour la première fois dans ce volume. Macque composera de somptueux madrigaux, mais il est plus connu aujourd'hui pour sa musique instrumentale raffinée, ses *ricercars* d'un contrepoint extrêmement sophistiqué et ses pièces chromatiques expérimentales aux « consonances extravagantes ». Même si Macque les compose probablement au clavier, ils sont destinés à tout type d'instruments, et même, possiblement, aux voix. Le consort de violes adopté dans ce disque fait vibrer de façon inédite toutes les parties de la polyphonie en nous faisant redécouvrir sous un nouveau jour ces classiques de la musique pour clavier napolitaine.

CATHERINE DEUTSCH

Poi che legato il pie mi tien si forte*Prima parte*

Poi che legato il pie mi tien si forte
Raggion non già ma sorte,
E d'or l'aspra catena
Di gir mi vieta ove'l desio mi mena,
Vorrei, gran Duca, trasformarmi in vento
Si che venir potessi ove tu sei,
E la con gli occhi miei
Veder quel che di te lungi qui sento.

Seconda parte

Qui si ragiona che'l di tutto intero
Ne vai, lieto et altero
Del caro amato figlio,
Di bianco asperso il volto et di vermiglio,
Ch'alla sua madre in grembo et alla cuna
Sembra qual bella fu poco anzi et era
Fra noi la primavera,
O qual al ciel il sol, stella alba, et luna.

Terza parte

E ch'entro il carro, eletti spirti e belli
Cantano, e tu con elli
Vai pur, et io di lungo
D'invidia il petto mio traffigo et pungo;
Ch'ancor libero e sciolto un di vorria,
A par de gli altri il canto,
Far risonar da canto
Qual posso et so con la mal cetra mia.

Quarta parte

E che per segno di letitia, a mille
I tamburri et le squille

Poi che legato il pie mi tien si forte*Prima parte*

Since my bound foot is held so tightly
Not by reason but by fate,
And since the harsh golden chain
Prevents me from going where desire leads,
I wish, Great Duke, I could turn into wind
So as to come where you are,
And there, with my own eyes,
See what here, far away, I hear about you.

Seconda parte

Here it is said that all day long
You go, joyful and proud
Of your dear beloved son,
Your face radiant with white and vermilion;
And that in his mother's lap and in his cradle,
He appears as beautiful as, not long ago,
Spring was all around us,
Or as in heaven the sun, the morning star, and the moon.

Terza parte

And that in the chariot, the chosen and fair spirits
Sing, and you go
with them, while I, far away,
Torment and prick my heart with envy;
And that one day, freed from my bonds,
I would, like the others their song,
Make, as best I can and know,
My humble lyre resound.

Quarta parte

And that, as a sign of joy,
A thousand drums and bells

Poi che legato il pie mi tien si forte*Prima parte*

Puisque mon pied attaché est retenu si fort
Non par raison mais par le sort,
Et que la rude chaîne d'or
M'interdit d'aller où le désir m'entraîne,
Je voudrais, grand Duc, me changer en vent
Afin de pouvoir venir là où tu es,
Et de mes propres yeux
Voir ce qu'ici, au loin, j'entends dire.

Seconda parte

On dit ici que tout le jour durant
Tu vas, joyeux et fier
De ton cher fils bien-aimé,
Le visage rayonnant de blanc et de vermeil,
Et que dans le giron de sa mère et dans son berceau
Il paraît aussi beau qu'était il y a peu encore
Autour de nous le printemps,
Ou qu'au ciel le soleil, l'étoile du matin et la lune.

Terza parte

Et que dans le char, les beaux esprits élus
Chantent, et toi avec eux
Tu vas aussi, et moi, au loin,
D'envie je me tourmente et me frappe le coeur ;
Et qu'un jour, à nouveau libre et sans liens, je voudrais,
Comme les autres leur chant,
faire résonner moi aussi
Ce que je peux et sais faire avec mon humble lyre.

Quarta parte

Et que, en signe d'allégresse,
Tambours et cloches par milliers

S'odono a tutte l'hore,
In Ruvo, in Andri, dentro e tal'hor fore,
E i lumi accesi alle fenestre intorno
Et alle strade tutte in ogni loco,
Arder mai sempre il foco,
Fanno all'oscura notte un chiaro giorno.

Quinta parte
E dicesi ch'in giostre et in tornei
Mostrato hai quanto sei
A lancia, avezzo e a spada,
Dil che par ch'ogni parte, ogni contrada
Si meraviglia e a gli atti destri et conti,
Caggion ch'i preggi barriando poi
Furono tutti i tuoi.
Chi parte n'ebbe il sa dical'et conti.

Sesta parte
Vanne canzon,
Ch'io gir non posso ove io,
Cosi roza, t'invio,
E di al Duca che sai
Ch'alta gioia il mio duol vince d'assai.

Dalla più bella mano
Dalla più bella mano
Ch'occhio mortal vedesse in terra mai,
Soavemente il cor senti legarmi,
Et dalla bianca neve
Stringer le sparse fiamme in spatium breve.

Are heard at all hours
In Ruvo, in Andria, indoors and at times outdoors;
The lights lit in the windows all around,
And the fire kept burning
In every street, in every place,
Change the dark night into a bright day.

Quinta parte
And it is said that in jousts and tournaments
You have shown how deft you are
With the lance and the sword,
So that in every land, every area,
One marvels at your adroit deeds and feats,
It is no wonder that in the contests
The honours were all yours.
Let whoever took part speak and recount them.

Sesta parte
Go, song,
For I cannot go where
I send you, thus unpolished,
And tell the Duke what you know,
That great joy far outweighs my sorrow.

Dalla più bella mano
By the fairest hand
That ever mortal eye beheld on earth,
I felt my heart being gently bound,
And by its snowlike whiteness
My scattered flames gathered in a moment.

Se font entendre à toute heure,
À Ruvo, à Andria, au dedans et parfois au dehors :
Les lumières allumées aux fenêtres alentour
Et dans chaque rue, en chaque lieu,
Le feu qui brûle sans trêve
Font de la nuit obscure un clair jour.

Quinta parte
Et on dit que dans les joutes et les tournois
Tu as montré combien tu es
Rompu à la lance et à l'épée,
Au point que partout, en toute contrée
On s'émerveille de ton habileté et de tes prouesses
De sorte que les honneurs qui furent disputés
Te revinrent tous.
Que celui qui y prit part et le sait le dise et le raconte.

Sesta parte
Va, chanson,
Car je ne puis aller là
Où, toute imparfaite, je t'envoie,
Et dis au Duc ce que tu sais,
Que grande joie l'emporte bien sur ma douleur.

Dalla più bella mano
Par la plus belle main
Qu'œil mortel vit jamais sur cette terre,
Je sentis mon cœur être doucement lié,
Et par sa blancheur de neige
Mes flammes éparées se rassembler en un instant.

Itene, o miei sospir*Prima parte*

Itene, o miei sospir che, accesi a quella
 Fiamma amorosa, siete u vive il core,
 Di cui non so s'in altro amante amore
 Più degna accese, o piu soave, o bella,
 Ite, dell'alma mia gelata stella
 Al freddo seno et s'il mio grand'ardore
 Di strugger il suo gelo havra valore,
 Diteli con pietosa humil favella:

Seconda parte

Di quella fiamma usciti siam ch'e scesa
 Da bei vostri occhi, et vostro e, donna, il foco,
 Che spegner morte o sdegn'indarno tenta.
 Entrate poi nel petto a poco a poco,
 Tal ch'ella fatta del suo foco accesa,
 L'amaro e'l dolce del suo foco senta.

Sommo rettor del giorno

Sommo rettor del giorno,
 S'io teco amo et honoro
 Il sempre verde alloro,
 Deh, fa, ti priego, ch'io ne vadi adorno,
 Ch'a tal effetto invoco il tuo bel nome,
 Per potermi di lauro ornar le chiome.

Lieti fiori et felici et ben nate herbe*Prima parte*

Lieti fiori et felici et ben nate herbe
 Che Madonna passando premer suole,

Itene, o miei sospir*Prima parte*

Go, O my sighs, kindled in that
 Amorous flame, you are where my heart dwells;
 I do not know if in another lover Love
 ever kindled one more worthy, or more gentle or
 beautiful.
 Go, frozen star of my soul
 To her cold breast, and if my great ardour
 Has the power to melt its frost,
 Speak to her with merciful humble speech.

Seconda parte

We have come out of that flame falling
 From your beautiful eyes, and the fire, Lady, is yours,
 Which death or disdain try in vain to quench.
 Then little by little penetrate her breast
 So that, set alight by her own fire,
 She may feel both the bitter and the sweet of it.

Sommo rettor del giorno

Supreme Ruler of the day,
 Since with you I cherish and honour
 The ever-green laurel,
 Ah, do grant, I pray, that I may be adorned with it,
 For to this end I invoke your beautiful name,
 That I may crown my hair with laurel.

Lieti fiori et felici et ben nate herbe*Prima parte*

Joyful happy flowers and you, well-born herbs
 That my lady, as she passes, is wont to tread,

Itene, o miei sospir*Prima parte*

Allez, ô mes soupirs, que j'ai allumés à cette
 Amoureuse flamme, vous êtes là où vit mon coeur,
 Je ne sais si en un autre amant Amour
 En alluma jamais plus digne, ou plus douce, ou
 plus belle,
 Allez, étoile glacée de mon âme
 Vers son sein froid et si ma grande ardeur
 A le pouvoir de faire fondre sa glace,
 Dites-lui d'une humble parole clémente :

Seconda parte

Nous sommes nés de cette flamme sortie
 De vos beaux yeux, et le feu est vôtre, ô Dame,
 Qu'en vain mort ou dédain tentent d'éteindre.
 Pénétrez alors peu à peu son sein,
 De sorte qu'embrasée de son propre feu,
 Elle ressent l'amer et le doux de ce feu.

Sommo rettor del giorno

Suprême Roi du jour,
 Si avec toi j'aime et j'honore
 Le laurier toujours vert,
 Ah fais, je t'en prie, que j'en sois paré,
 Car à cet effet j'invoque ton beau nom,
 Afin de pouvoir de laurier orner ma chevelure.

Lieti fiori et felici et ben nate herbe*Prima parte*

Fleurs joyeuses et heureuses, et vous, herbes bien née
 Que ma dame, en passant, a coutume de fouler,

Piaggia ch'ascolti sue dolci parole,
Et del bel piede alcun vestigio serbe,
Schietti arboscelli et verdi fronde acerbe,
Amorosett'et palide viole,
Ombrose selve ove percuote il sole,
Che vi fa con suoi raggi alt'et superbe.

Seconda parte

O soave contrada, o puro fiume
Che bagna il suo bel viso et gli occhi chiari,
Et prendi qualita dal vivo lume,
Quanto v'invidio gli atti honesti e cari.
Non sia in voi scoglio homai che per costum
D'arder con la mia fiamma non impari.

Dolce mio foco ardente

Dolce mio foco ardente,
Se mai sempre mi dite
Che tutta siete mia,
Perche fiera dipoi si mi fuggite?
Voi, rara leggiadria,
Sarete ogn'hor piu ria.

Vaghe herbe, verdi frondi e lieti fiori

Vaghe herbe, verdi frondi e lieti fiori
Riveston le campagne d'ogn'intorno,
Le gratie et belle ninfe con suoi cori
Menano i ball'in un bel giro adorno,
Spiran l'aria et la terra arabi odori,
Fanno gli augelli al bel cantar ritorno,
Giace il mar queto e fugg'il tristo gelo,
Ogn'anima s'allegra in terra e'n cielo.

Meadow that hear her sweet words,
And keep some trace of her lovely foot,
Straight young saplings and fresh green foliage,
Delicate pale violets,
Shady woods pierced by the sun,
Whose rays make you noble and proud.

Seconda parte

O gentle land, O pure stream
You bathe her beautiful face and clear eyes,
And take your radiance from her living light:
How I envy you those true and noble gestures.
There shall be no rock left in you now
Unused to burning as my flame burns

Dolce mio foco ardente

O my sweet blazing fire,
If always you tell me
That you are all mine,
Why then do you proudly flee from me?
You, rare grace,
Grow ever more cruel.

Vaghe herbe, verdi frondi e lieti fiori

Lovely herbs, green leaves, and joyful flowers
Cover the countryside all around,
The fair and graceful nymphs with their choirs
Lead the dances in a lovely adorned ring,
The air and earth radiate Arabian fragrances,
The birds resume their joyous singing,
The sea lies calm and the bitter frost has fled,

Pré qui entend ses douces paroles,
Et de son beau pied gardes quelque trace,
Sveltes arbrisseaux, jeunes frondaisons vertes,
Tendres et pâles violettes,
Forêts ombreuses où perce le soleil
Qui, de ses rayons, vous rend hautes et superbes.

Seconda parte

Ô suave contrée, ô fleuve limpide
Qui baignes son beau visage et ses yeux clairs,
Et prends ton éclat de sa vive lumière,
Combien je vous envie ces nobles gestes purs.
Qu'il ne reste plus en vous un rocher qui ne
s'accoutume
A brûler de l'effet de ma flamme.

Dolce mio foco ardente

Ô mon doux feu ardent,
Si toujours vous me dites
Que vous êtes toute mienne,
Pourquoi alors fièrement me fuyez-vous?
Vous, grâce très rare,
Devenez toujours plus méchante.

Vaghe herbe, verdi frondi e lieti fiori

Herbes charmantes, verts feuillages et fleurs joyeuses
Recouvrent les campagnes tout alentour,
Les belles nymphes gracieuses et leurs choeurs
Mènent les danses en une belle ronde ornée,
L'air et la terre exhalent des parfums d'Arabie,
Les oiseaux reprennent leur beau chant,
La mer est calme et le triste gel s'enfuit,

Gigli, rose e viole,
 Gigli, rose et viole,
 Oro, rubini et perle,
 Bellezza et leggiadria
 Son nella donna mia
 Che, con dolci parole,
 I monti indora et le campagne imperle.

D'ogni ben casso e privo
 D'ogni ben casso et privo
 Per voi, donna, mi vivo
 E'n cosi dura sorte
 Meno vita assai piu peggior che morte.
 Amor, come il consenti
 Ch'io pata per costei si gran tormenti?

Dove giace il mio core?
 Dove giace il mio core?
 Meco non e, chi dunque me'l ritiene?
 L'havra seco madonna et nel suo petto
 Fara dolce ricetto;
 Ne cur'á me tornar ch'in si bel loco
 Vive di fiamma e foco.

S'il dolor del partire
 S'il dolor del partire
 Non mi fara morire,
 Sara peggior che morte la mia vita,
 Viver non potro mai
 Lontan del mio bel sol, da suoi bei rai,
 Che dell'empia partita,

Gigli, rose e viole,
 Lilies, roses, and violets,
 Gold, rubies, and pearls,
 Beauty and grace
 Are in my lady,
 Whose sweet words
 Gild the mountains and pearl the fields.

D'ogni ben casso et privo
 Destitute and deprived of all possessions,
 For you, Lady, I live,
 And in so harsh a fate
 I lead a life much worse than death.
 Love, how can you agree
 That for her sake I should suffer such great
 torments?

Dove giace il mio core?
 Where does my heart lie?
 It is not with me, who then keeps it?
 My lady must have it, and her bosom
 Must be a sweet refuge for it,
 It does not care to return to me, for in so fair a place
 It lives on flame and fire.

S'il dolor del partire
 If the pain of parting
 Does not make me die,
 My life will be worse than death,
 I shall never be able to live
 Far from my fair sun, from her fair rays.
 For with this cruel separation,

Gigli, rose e viole,
 Lys, roses et violettes,
 Or, rubis et perles,
 Grâce et beauté
 Sont en ma dame
 Qui, de ses douces paroles,
 Dore les monts et orne de perles les campagnes.

D'ogni ben casso et privo
 Pauvre et de tout bien privé
 Pour vous, Dame, je vis
 Et en un sort si dur
 Je mène une vie bien pire que la mort.
 Amour, comment permets-tu
 Que je souffre pour elle si grands tourments ?

Dove giace il mio core?
 Où donc se trouve mon coeur ?
 Il n'est pas avec moi, qui le retient?
 Ma dame l'aura près d'elle et en son sein
 Lui aura fait un doux refuge;
 Il n'a cure de me revenir car en si beau lieu
 Il vit de flamme et de feu.

S'il dolor del partire
 Si la douleur de partir
 Ne me fait mourir,
 Ma vie sera pire que la mort,
 Je ne pourrai jamais vivre
 Loin de mon beau soleil, de ses beaux rayons, Car
 de cette cruelle séparation,

Ahi, che fiero tormento
Ogn'hor nel pett'io sento!

Amorose faville

Amorose faville
Da duo bei lumi ardenti
Uscir a mille a mille
Nel mio cor dolcemente folgorando,
Amor, l'altr'hier vidd'io,
Mentre fisso il mio sol giva mirando
A passi tardi et lenti;
Per cio fu il mio desio
In un medesimo tempo dolce et rio.

Filli dolce ben mio,

Filli dolce ben mio,
Rispondi dolcemente a chi t'adora,
Filli, non far ch'io mora,
Deh, dimmi, o mio bel sole
Con tue soavi angeliche parole:
Havra mai fine il mio fiero tormento
O pur un giorno mi farai contento?

Ah, what fierce torment
I feel in my heart at every hour!

Amorose faville

Love, the other day I saw
Amorous sparks
Flying out by the thousands
From two bright blazing eyes
And into my sweetly flashing heart,
As I fixed my gaze on my sun who walked
With slow and leisurely steps;
And so my longing was
At once sweet and bitter.

Filli dolce ben mio,

Phyllis, sweet treasure,
Gently answer the one who adores you;
Phyllis, do not make me die;
Ah, do tell me, O my fair sun,
With your mellow angelic words:
Shall my cruel torment ever have an end,
Or will you one day make me happy?

Translations: Marie-Annick Troadec

Ah, quel terrible tourment
A chaque heure je sens dans ma poitrine !

Amorose faville

Amour, l'autre jour je vis
Des étincelles amoureuses
Jaillir par milliers,
De deux beaux yeux ardents
Dans mon coeur foudroyé de douceur,
Tandis que fixement je contemplais mon soleil
Qui allait à pas lents et paisibles ;
Ainsi mon désir fut
En un même temps doux et cruel.

Filli dolce ben mio,

Phyllis, ô mon doux bien,
Réponds avec douceur à celui qui t'adore;
Phyllis, ne me fais pas mourir,
De grâce, ô mon beau soleil, dis-moi
De tes suaves paroles angéliques
Si prendra jamais fin mon cruel tourment,
Ou si un jour tu me rendras heureux.

Traductions : Marie-Annick Troadec

