

Il delirio della passione Monteverdi

Anna Lucia Richter Luca Pianca

ENSEMBLE CLAUDIANA

Il delirio della passione

Claudio Monteverdi (1567-1643)

1	Prologue 'Dal mio Permesso amato' (from <i>L'Orfeo</i> , 1607)	5.44
2	Zefiro torna (from <i>Scherzi musicali</i> , 1632) *	6.23
3	La mia turca (from <i>Quarto scherzo delle ariose vaghezze</i> , 1624)	2.18
Lamento d'Arianna (1623, fragment from <i>L'Arianna</i> , 1608)		
4	Lasciatemi morire	2.21
5	O Teseo, o Teseo mio	3.48
6	Dove, dov'è la fede	1.46
7	Ahi, che non pur rispondi	4.19
8	Pur ti miro (from <i>L'incoronazione di Poppea</i> , 1643) *	3.54
9	Et è pur dunque vero (from <i>Scherzi musicali</i> , 1632)	7.39
10	Confitebor tibi Domine (1641)	8.33
11	Lamento della Ninfa (from <i>Madrigali guerrieri et amorosi</i> [Book 8], 1638) **	6.58
12	Si dolce è il tormento (from <i>Quarto scherzo delle ariose vaghezze</i> , 1624)	4.30
13	Ohimè ch'io cado (from <i>Quarto scherzo delle ariose vaghezze</i> , 1624)	4.03

Total playing time: 62.25

Anna Lucia Richter, soprano

Ensemble Clauiana

Luca Pianca, musical direction

Ensemble Clauiana

* **Dimitri Sinkovsky**, countertenor

** **Ciro Aroni**, tenor

** **Teo Aroni**, tenor

** **Alessandro Ravasio**, bass

Andrea Inghisciano, cornetto

Dimitri Sinkovsky & Elena Davidova, violins

Marco Frezzato, cello

Margret Köll, triple harp

Jeremy Joseph, harpsichord & organ

Luca Marini, percussion

Luca Pianca, archlute, theorbo & ceterone

musical direction

When, shortly after my graduation, I first acquainted myself with Monteverdi's *L'Orfeo* and was allowed to sing *La Musica* and Euridice in the beautiful Sasha Waltz production with the Freiburger Barockorchester, I immediately fell in love with this music. This incomparable tonal language of Monteverdi opened up a new world for me. On the one hand, it is very close to the melody of speech, while on the other often creating an almost unfathomable emotional depth with just a few, but all the more sophisticated, means. I held this repertoire in awe: with Monteverdi every word, every comma and every point is deliberately there and important. A great task for every interpreter!

Now fate has granted me the gift of several encounters that helped me to realise this project: I could not have wished for a better Monteverdi expert at my side than Luca Pianca. He is so passionately enthusiastic about this composer, so

experienced, and – thanks to his deep admiration for Monteverdi's genius – also conscientiously meticulous. In addition, the Borletti-Buitoni Trust generously supported me and gave me the opportunity to work with Serena Malcangi, an outstanding Italian-language expert.

I was fascinated by the fact that, even if the score of the opera *L'Arianna* is lost, the libretto by Ottavio Rinuccini has survived the passage of time. This offered Serena and me the opportunity to translate it. After this, the only fragment – the lament – appeared to me in a completely different light. We witnessed an Arianna who runs into the sea, screaming out the anguish of her soul, completely out of breath, wanting to drown herself and rejecting the fishermen's attempts to rescue her. Knowing this, one cannot start singing the remaining fragment softly and sweetly. Also the small choruses, whose texts interject Ariana's verses, but for which the music appears to have

been lost (?), comment on the event – somewhat similar to the choruses of the *Lamento della Ninfa*. For the listener, too, Arianna's story appears completely different when it is structured by these choruses, as they provide room to process what has been heard. And so the idea was born to replace these choruses with small instrumental intermezzi. Luca Pianca created them, taking his cue from existing madrigals. To me, this idea of reading the "choral texts" while listening to the little interludes is very appealing.

The chorus' function as commenting the plot, inspired by ancient Greek theatre practices, also plays a special role in the *Lamento della Ninfa*, especially if one takes Monteverdi's instructions regarding the first movement very seriously:

"How to perform the following work: the three vocal parts that comment on the nymph's lament from a distance are separated so that they are sung according

to the rhythm of a handshake (*al tempo della mano*);

The other three vocal parts that quietly pity her are supposed to follow the nymph's lament, which must be sung according to the feeling of the soul (*a tempo de l'affetto del animo*) and not according to the rhythm of the handshake (*e non quello della mano*)."

What a difference, then, if the nymph does not keep strictly to the beat, but freely follows the natural inflections of speech, while the ensemble, with its unyielding metre, represents the merciless nature of life. It was important for me to capture this "timing" and thus to intensify her emotions and intentions.

Each of the pieces recorded has a characteristic aspect that inspires me and which I wanted to treat with particular attention. Be it the almost impudent irony and humour in *Ohimè ch'io cado* or the ironic self-pity in *Et è pur dunque vero* and

Zefiro torna, the oriental influences in *La mia turca*, the eroticism of *Pur ti miro*, the *Confitebor* which sounds astonishingly secular to today's ears and the godly rather than human character of *La Musica*'s prologue.

Needless to say, there is another reason why this recording is special to me: none of us could have known in January during the recording that a few weeks later a terrible pandemic would roll over us and would virtually bring our lives to a standstill. It has changed all of us and it feels as if I am listening to my old self, even if it is only a year ago. In the meantime, I have decided to continue my singing career as a mezzo-soprano, making this album my last recording as a soprano.

-Anna Lucia Richter

Luca Pianca

Il delirio della passione

At the dawn of the 17th century a radical shift within the Italian musical landscape took place. After the first experimental attempts of the Florentine Camerata — who, driven by ideals, aimed to restore a hypothetical practice of how music in ancient Greece may have sounded — the genre of recitatives and arias for one voice exploded; a genre in which the singer could express all the nuances (or “affects”) of the text, finally freed from the constrictions of polyphonic chant.

On the basis of the works of Tasso, Marino, Guarini, as well as all the greatest poets of the moment, composers of great talent and importance such as Giulio Caccini, Sigismondo D’India and Barbara Strozzi elaborated the formal and harmonic structure that would eventually become the *melodramma*, the *opera in musica*, a sublime Italian invention.

The immense genius of Claudio Monteverdi would bring these experiments to their most perfect completion, and not just from a musical point of view. In fact, what surprises is the great Cremonese composer’s ability to explore the abysses of the human soul, in a constant search for truth that does not tolerate superficial or mannered approximations and interpretations. The splendid *Lamento d’Arianna*, taken from the eponymous lost work, is exemplary in that regard. The *recitar cantando* unravels the various states of mind, from the deep despair to the burning anger of the disappointed lover, from disillusionment to the heartfelt cry for help, reaching the blasphemy of the gods and the subsequent repentance. It is a variegated outpouring of feelings, in which the betrayed Ariadne mourns her destiny: Musically, the piece enacts all her passions with pauses full of emphasis, huge interval leaps, dissonant harmonies and various declamation tempi, some extremely dilated. Altogether, this scene

is a masterpiece that will serve as a paradigm for opera until the time of Giacomo Puccini; in other words, until the death of the genre.

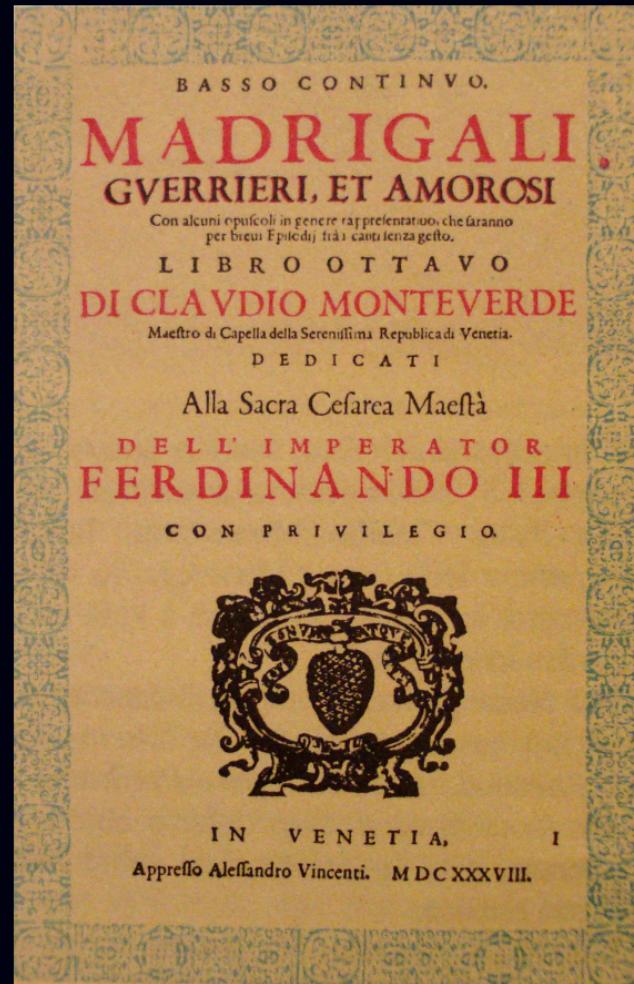
The same applies to the *Lamento della Ninfa*, a sort of delirium about losing one's beloved, which also contains a vaguely voyeuristic component: the three male voices comment on the scene from the outside, without intervening to relieve the unfortunate, but simply to express – repeatedly – a lapidary sentence on the fickle character of Love. Here, too, in a few lines, Monteverdi reveals his psychological and dramatic genius in a way in which few other composers have been able to do.

More celebratory in character, but no less inspired, are the Prologue of the opera *Orfeo* and the Ciaccona *Zefiro torna*. In the former case *La Musica* herself informs us about her magical powers and her ability to stop time and bewitch nature, presented in short but very effective

recitatives, interspersed with a short *ritornello* that bears a clearly pastoral dance character. In the latter case of *Zefiro*, on the contrary, one breathes an air of overt amorous excitement, transmitted to the listener through a vocal hyper-virtuosity that holds no secrets to Monteverdi.

Pur ti miro, the languid duet that concludes the opera *L'incoronazione di Poppea*, perfectly captures the private erotic ecstasy of the two lovers. Garlands of dissonant suspensions and resolutions intertwine to create an impression of kisses and caresses in abundance.

*Ohimè ch'io cado scrutinises the rather complex feeling of perseverance in error, of a repeated return to a situation that one should clearly avoid. Metaphorically, the idea is that of constantly stumbling over the same obstacle, here rendered effectively by the rhythmic variation in the fourth measure of the *ritornello*. The lover*

First edition of Monteverdi's Eighth Book of Madrigals (1638), containing the *Lamento della Ninfa*.

desires the object of his affection, which is not given to him, so he tries and tries in vain in every thinkable way to possess it.

Another multiform composition is the bold *Et è pur dunque vero*, which provides a merciless analysis of the disappointment of love and the anger felt when being betrayed. A triple ostinato bass is repeated and varied seven times, divided into refrain/strophe/recitative, during which anger grows, alternating with weeping and disillusionment. No happy ending: it is a true masterpiece of dramatic art, as only Monteverdi knows how to create, demonstrating his extraordinary ability to condense in just a few pages feelings that would require much more space, without diminishing the depth and complexity of the theme. This ability to synthesise keeps the tension very high during the whole piece and makes the listener vibrate in unison with the protagonist, without ever losing attention.

The two little pearls *Si dolce è il tormento* and *La mia Turca* belong to the canzonetta (little song or instrumental piece) genre. The first of the two is of a disarming simplicity, but it is precisely this character that makes it so fascinating, to the point that it has been abused in every way, with many arrangements of dubious taste. One could argue that "Monteverdi became a victim of his own genius..." Simplicity is only apparent, however, because in reality the singer needs to possess a high level of technical and expressive ability. It is a matter of recreating the atmosphere of intimate singing, not facing outwards, but rather a sort of meditation on one's own state. As a result, operatic approaches are particularly inadequate.

La mia Turca is influenced by cultures close to Europe, which filtered through the continent from Venice, the *Porta Orientalis*. The subject of the song does not change, but here it is the Turkish beloved who causes our protagonist to

suffer. The song is permeated with a sense of humour – often bordering on cynicism – that Monteverdi uses not only here but also in several theatrical characters, from Iro (in *Il ritorno d'Ulisse in patria*) to the various nurses and confidants in *Poppea*, or the soldiers' cruel, (but secretly) critical portrait of the Emperor Nero in the same opera.

Our journey ends with a virtuosic *Confitebor*, a perfect example of Monteverdi's sacred output, which is extraordinary in both quantity and quality, two aspects that do not normally go well together. It would take quite some time before another giant would unite all these characteristics in one person: that giant would be J.S. Bach.

Luca Pianca

Als ich kurz nach meinem Studium erstmals mit Monteverdis „L’Orfeo“ in Berührung kam und die „Musica“ und „Euridice“ in der wunderschönen Sasha Waltz-Produktion mit dem Freiburger Barockorchester singen durfte, war ich gleich verliebt in diese Musik. Diese unvergleichliche Klangsprache Monteverdis, die sich einerseits sehr nah an der Sprachmelodie orientiert, andererseits oft mit wenigen, aber umso ausgeklügelteren Mitteln eine nahezu unergründliche emotionale Tiefe schafft, eröffnete mir eine neue Welt. Zudem hatte ich großen Respekt vor diesem Repertoire: Bei Monteverdi ist jedes noch so kleinste Wort, jedes Komma und jeder Punkt wichtig und durchdacht. Eine große Aufgabe für jeden Interpreten.

Nun beschenkte mich das Schicksal gleich mit mehreren Begegnungen, die mir halfen, dieses Projekt zu verwirklichen: Ich konnte mir keinen besseren Monteverdi-Experten an meiner

Seite wünschen als Luca Pianca. Er ist so leidenschaftlich begeistert von diesem Komponisten, so erfahren und zudem durch seine Bewunderung für Monteverdis Genie gewissenhaft akribisch. Zudem unterstützte mich der Borletti-Buitoni-Trust großzügig und gab mir die Möglichkeit, mit Serena Malcangi, einer hervorragenden Italienisch-Expertin zu arbeiten.

Es faszinierte mich, dass die Oper „L’Arianna“ zwar verschollen ist, das Libretto von Ottavio Rinuccini die Zeit aber überdauert hat. So machten Serena und ich uns an die Arbeit, dieses zu übersetzen. Nun erschien mir das einzige Fragment, das Lamento, in einem völlig anderen Licht. Eine Arianna, die schreiend vor (Seelen-)Schmerz ins Meer rennt, die außer Atem ist, sich ertränken möchte und sich gegen die Rettung der Fischer wehrt, die beginnt nicht leise und süß zu singen. Auch die kleinen Chöre, deren Texte zwischen Ariannas Strophen

notiert sind, deren Musik aber ebenfalls verloren ging (?), kommentieren – etwas ähnlich den Chören des „Lamento della Ninfa“ – das Geschehen. Auch für den Zuhörer wirkt Ariannas Geschichte natürlich gänzlich anders, wenn sie durch diese Chöre strukturiert wird und sich somit Momente ergeben, das Gehörte zu verarbeiten. Und so entstand die Idee, an Stelle dieser Chöre kleine instrumentale Intermezzi zu setzen. Luca Pianca arbeitete diese aus, sich orientierend an existierenden Madrigalen. Diese Idee, als Zuhörer die „Chortexte“ zu lesen, während man den kleinen Zwischenspielen lauscht, empfinde ich als sehr reizvoll.

Das chorische Kommentieren der Handlung, nach alter griechischer Theatertradition, spielt auch im „Lamento della Ninfa“ eine besondere Rolle, erst recht wenn man wirklich ernst nimmt, was Monteverdi über den ersten Satz notiert:

„Wie das folgende Werk aufzuführen ist: Die drei Stimmen (*Parti*), die außerhalb der weinerlichen Klage der Ninfen singen, wurden so getrennt, damit sie nach dem Handschlag (*al tempo della mano*) gesungen werden; Die anderen drei Stimmen, die leise die Ninfen bemitleiden, wurden komponiert damit sie der Klage der Ninfen, die nach dem Seelengefühl (*a tempo de l'affetto del animo*) und nicht nach dem Handschlag (*e non quello della mano*) gesungen werden muss, folgen.“

Welch ein Unterschied, wenn die Nymphe also nicht strikt im Takt bleibt, sondern sich frei am sprachlichen Duktus orientiert, während das Ensemble mit unnachgiebigem Metrum das erbarmungslose Leben darstellt. Es war mir wichtig, dieses „Timing“ zu treffen und somit ihre Emotionen und Intentionen zu intensivieren.

So hat jedes Stück ein mich begeisterndes Charakteristikum, das ich besonders aufmerksam behandeln wollte. Sei es die fast unverschämte Ironie und der Humor in „Ohimé ch'io cado“ oder das auf die Spitze getriebene und daher ebenfalls ironisch gefärbte Selbstmitleid in „Et é pur dunque vero“ und „Zefiro torna“, die orientalischen Einflüsse in „La mia turca“, die Erotik des „Pur ti miro“, das aus dem Blickwinkel unserer Zeit erstaunlich weltlich klingende „Confitebor“ und das weniger menschliche als göttliche des Prologes der „Musica“.

Natürlich ist diese Aufnahme noch aus einem anderen Grund für mich besonders: Niemand von uns konnte im Januar während der Aufnahme ahnen, dass wir wenige Wochen später von einer fürchterlichen Pandemie ausgebremst und überrollt würden. Sie hat uns alle verändert und so lausche ich meinem alten Ich, wenn dies auch erst ein Jahr her ist. In dieser Zeit habe ich mich zu

einem Fachwechsel zum Mezzosopran entschieden und so ist dieses Album meine letzte Sopran-Aufnahme.

-Anna Lucia Richter

II delirio della passione

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts fand eine radikale Änderung der italienischen Musiklandschaft statt. Nach den ersten experimentellen Versuchen der Florentiner Camerata, die sich dem idealistischen Streben gewidmet hatten, eine hypothetische Praxis des Musizierens im antiken Griechenland wiederherzustellen, explodierte die Gattung des Rezitativs und der Arie für Solostimme, in der der Sänger endlich alle Nuancen des Textes (die „Affekte“) ausdrücken konnte, befreit von den strengen Zwängen des mehrstimmigen Gesangs.

Auf der Grundlage der Werke von Tasso, Marino, Guarini und allen damaligen großen Dichtern erarbeiteten wichtige, begabte Komponisten wie Giulio Caccini, Sigismondo D’India und Barbara Strozzi jene formale und harmonische Struktur, die sich dann zum Melodram, zur

erhabenen italienischen Erfindung der *Opera in Musica* weiterentwickelte.

Das außerordentliche Genie Claudio Monteverdi sollte diese Experimente zu ihrer vollkommensten Vollendung führen, und zwar nicht nur in musikalischer Hinsicht. Seine Fähigkeit, die Abgründe der menschlichen Seele zu ergründen, in einer ständigen Suche nach Wahrheit, die keine oberflächlichen und manierierten Annäherungen und Interpretationen duldet, ist tatsächlich überraschend. Das prächtige „*Lamento d’Arianna*“, das dem gleichnamigen, verschollenen Werk entnommen wurde, ist in diesem Sinne beispielhaft. Das *recitar cantando* entwirrt die verschiedenen Gemütszustände, von der tiefen Verzweiflung bis zum brennenden Zorn des enttäuschten Liebhabers, von der verlorenen Illusion bis zum verzweifelten Hilferuf, bis zur Lästerung der Götter und der darauffolgenden Buße. Es ist ein vielfältiger Gefühlsausbruch, in dem die

betrogene Ariadne ihr Schicksal beweint: Sie durchlebt, musikalisch gesehen, all ihre Leidenschaften mit betonten Pausen, großen Intervallsprüngen, dissonanten Harmonien und verschiedenen, auch extrem ausgesponnenen Deklamationstempo. Insgesamt bildet diese Szene ein Meisterwerk, das bis zur Zeit Giacomo Puccinis, also bis zum Tod der Gattung, als Paradigma dienen sollte.

Dasselbe gilt für das „*Lamento della Ninfa*“, eine Art Delirium über den Verlust des Geliebten, das auch eine gewisse voyeuristische Komponente enthält: Die drei Männerstimmen kommentieren die Szene von außen, ohne einzugreifen, um die Unglückliche etwa zu trösten, sondern einfach nur, um einen lapidaren Satz über den wankelmütigen Charakter der Liebe zu äußern. Auch hier zeigt Monteverdi in einigen schlichten Zeilen sein psychologisches und dramatisches Genie, wie nur wenige andere Komponisten es ihm nachmachen könnten.

Mehr feierlich, aber nicht weniger inspiriert, sind der Prolog der Oper „*Orfeo*“ und die *ciaccona* „*Zefiro torna*“. Im ersten Fall bekundet uns die Musik selbst ihre magischen Kräfte und ihre Fähigkeit, die Zeit anzuhalten und die Natur zu verzaubern, durch kurze, aber sehr wirkungsvolle Rezitative, die durch ein kurzes Ritornell mit klarem pastoralem Tanzcharakter miteinander verbunden sind. Im Fall von „*Zefiro*“ wird man dahingegen von einem Hauch unverhohlener amouröser Erregung umgeben, der dem Zuhörer durch eine stimmliche Hypervirtuosität übermittelt wird, mit deren Geheimnissen Monteverdi absolut vertraut ist.

„*Pur ti miro*“, das phlegmatische Duett, das die Oper „*L’incoronazione di Poppea*“ beschließt, drückt die erotische Ekstase der beiden Liebenden perfekt aus. Girlanden von Dissonanzen und Auflösungen verflechten sich, um endlose Küsse und Liebkosungen darzustellen.

Luca Pianca

„Ohimè ch'io cado“ beschreibt ein ziemlich komplexes Gefühl, nämlich des Beharrens im Irrtum, d. h. von der wiederholten Rückkehr zu einer Situation, die man eindeutig vermeiden sollte. Metaphorisch gesehen handelt es sich um die Idee, ständig über dasselbe Hindernis zu stolpern, was hier durch die rhythmische Variation im vierten Takt des Ritornells wirkungsvoll dargestellt wird. Der Liebhaber schmachtet nach sein Objekt der Begierde, das ihm aber nicht vergönnt ist, und so versucht er es immer wieder, und auf jede erdenkliche Weise, es zu besitzen, aber vergebens

Eine weitere vielförmige Komposition ist das gewagte „Et è pur dunque vero“, welches eine gnadenlose Analyse der Liebesenttäuschung und der Wut über den erlittenen Verrat darbietet. Ein Tripelbass wird sieben Mal wiederholt und variiert, unterteilt in Refrain/Strophe/Rezitativ, während die Wut allmählich wächst und abwechselnd von Weinen und Desillusion

unterbrochen wird. Es folgt kein glückliches Ende. So ist es ein wahres Meisterwerk der Dramatik, wie nur Monteverdi es schaffen konnte, – nochmals ein Beweis seiner außergewöhnlichen Begabung, auf wenigen Seiten Gefühle zu verdichten, für die andere viel mehr Platz benötigen würden, ohne jedoch die Tiefe und Komplexität des Themas dabei zu verringern. Diese Fähigkeit der Synthese hält die Spannung während des ganzen Stückes auf hohem Niveau und lässt uns im Einklang mit dem Protagonisten mitfeiern, ohne jemals die Aufmerksamkeit zu verlieren.

Die zwei kleinen Juwelen „Si dolce è il tormento“ und „La mia Turca“ gehören zum Genre der Kanzonetta (kleines Gesang- oder Instrumentalstück). Das erste Lied ist von einer entwaffnenden Einfachheit, aber genau das macht es so faszinierend, bis hin zu dem Punkt, dass es auf alle möglichen Arten missbraucht wurde, zum Beispiel in vielen Arrangements

von zweifelhaftem Geschmack. Man könnte sagen, dass Monteverdi zum „Opfer seines eigenen Genies“ wurde. Die Einfalt ist jedoch nur Schein, denn in Wirklichkeit wird vom Sänger ein hohes Maß an technischen und expressiven Fähigkeiten verlangt. Es geht darum, die Atmosphäre eines intimen Gesangs zu realisieren, nicht nach außen gewandt, in gewisser Weise eine Art Meditation über den eigenen Zustand. Deswegen sind opernhafte Interpretationen besonders unzulänglich.

„La mia Turca“ ist von Kulturen rund um Europa beeinflusst, die über Venedig als Tor zum Orient den Kontinent erreichten. Das Thema des Liedes ändert sich nicht im Vergleich zum vorigen, wobei es hier die türkische Geliebte ist, die unseren Protagonisten leiden lässt. Das Lied ist von einem „bissigen Humor“ durchdrungen, den Monteverdi, oft am Rande des Zynismus, selbst in seinen verschiedenen Theaterfiguren einsetzte, von „Iro“ (im

„Ritorno d’Ulisse in patria“) über die verschiedenen Ammen und Vertrauten in „Poppea“ bis hin zu den Soldaten, die dem Kaiser Nero in derselben Oper grausam, (aber insgeheim) kritisch gegenüberstehen.

Unsere Reise endet mit einem tugendhaften „Confitebor“, einem perfekten Beispiel für Monteverdis kirchenmusikalische Produktion, die sowohl in Quantität als auch in Qualität außergewöhnlich ist - zwei Aspekte, die normalerweise nicht gut miteinander einhergehen.

Nach Monteverdi sollte es lange dauern, bis ein anderer Riese all diese Eigenschaften in einer Person vereinte: Diese Rolle erfüllte J.S. Bach.

Luca Pianca

Claudio Monteverdi (ca. 1630)
Bernardo Strozzi (1581-1644)

Orfeo - Prologo

Dal mio Permesso amato à voi ne vegno,
 Incliti Eroi, sangue gentil de' Regi,
 Di cui narra la Fama eccelsi pregi,
 Nè giunge al ver, perch'è tropp' alto il segno.

Io la Musica son, ch'a i dolci accenti,
 Sò far tranquillo ogni turbato core,
 Ed hor di nobil ira, & hor d'amore
 Posso infiammar le più gelate menti.

Io sù Cetera d'or cantando soglio
 Mortal orecchio lusingar talhora,
 E in questa guisa a l'armonia sonora
 De la lira del Ciel più l'alme invoglio;

Quinci à dirvi d'Orfeo desio mi sprona,
 D'Orfeo che trasse al suo cantar le fere,
 E servo fè l'Inferno a sue preghiere,
 Gloria immortal di Pindo e d'Elicona.

1

From my beloved Permessus I come to you,
 illustrious heroes, noble blood of kings,
 of whose high merits Fame speaks,
 though she reaches not the truth, for that
 mark is too high.

I am Music, who with sweet accents
 knows how to calm every troubled heart,
 and now with noble anger and now with love
 can I inflame the coldest minds.

I am accustomed, singing to the golden lyre,
 at times to charm mortal ears,
 and in this manner, toward the sonorous
 harmony
 of Heaven's lyre do I entice souls still more.

Therefore, I desire to tell you of Orpheus,
 who drew wild animals to his song,
 and made hell a servant to his prayers,
 the immortal glory of Pindus and Helicon.

Vom meinem geliebten Permessos komme ich zu euch hernieder,
 ruhmreiche Helden von königlichem Blute,
 von deren erhabenen Taten die Sage erzählt,
 doch kann sie nie genug berichten, da es ihrer zu viele sind.

Ich bin die Musik, die mit lieblichen Tönen,
 das erregte Herz befrieden kann.
 Und mal zu edlem Zorn, mal zur Liebe
 vermag ich selbst kälteste Sinne zu entzünden.

Singend zum Klang der goldenen Leier
 verzücke ich zuweilen das Ohr des Sterblichen,
 und indem ich die klangvollen Harmonien
 der Himmelsleier erwecke, verlocke ich die Seelen.

Nun will ich euch von Orpheus berichten,
 der mit seinem Gesang die wilden Tiere zähmte,
 der durch sein Bitten sogar die Hölle bezwang
 und unsterblichen Ruhm auf dem Pindos und Helikon errang.

Hor mentre i canti alterno hor lieti, hor mesti,
Non si move augellin fra queste piante,
Nè s'oda in queste rive onda sonante,
Ed ogni auretta in suo cammin s'arresti.

Now while I alternate songs now happy,
now sad,
let no bird move among these trees,
nor any stream on these banks,
and let every breeze arrest its course.

2

Zefiro torna

Zefiro torna e di soavi accenti
l'aer fa grato e'il pié discioglie a l'onde
e, mormoranda tra le verdi fronde,
fa danzar al bel suon su'l prato i fiori.

Zephyrus returns and with gentle accents
makes the air pleasant, and puts his naked
foot in the water,
murmuring among the green leafy fronds
he makes the flowers in the meadow dance.

Inghirlandato il crin Fillide e Clori
note temprando lor care e gioconde
e da monti e da valli ime e profonde
raddoppiant l'armonia gli antri canori.

Their hair garlanded, Phyllis and Chloris
tune their dear and joyful notes of love,
and from the heights and the valleys low
and deep
the resounding caverns redouble their
harmony.

Sorge più vaga in ciel l'aurora, e'l sole,
sparge più luci d'or; più puro argento
fregia di Teti il bel ceruleo manto.

Dawn rises more beautiful in the heavens,
and the sun scatters more gleaming gold,
purer silver,
adorns Thetis's fine sky-blue mantle.

Wenn ich nun meine Lieder singe, mal heiter, mal traurig,
soll kein Vogel sich im Baum bewegen,
soll keine Welle an die Ufer schlagen
und jede Brise still verweilen.

Zephyr kehrt wieder und macht mit sanften Klängen
die Luft gewogen, löst der Welle vom Eise den Fuß
und lässt, in grünen Blättern murmelnd,
beim schönen Klang die Blumen tanzen auf den Wiesen.

Das Haar bekränzt, bringen Filli und Clori
angenehm heitere Töne der Liebe hervor
und von den Bergen und aus tiefstem Innern der Täler
verdoppeln wohlklingende Höhlen die Harmonie.

Lieblicher steigen Morgenröte und Sonne am Himmel empor,
mit glänzenderem Gold und reinerem Silber
ist der himmelblaue schöne Mantel der Thetis geziert.

Sol io, per selve abbandonate e sole,
l'ardor di due belli occhi e'l mio tormento,
come vuol mia ventura, hor piango hor canto.

I alone, through desolate and abandoned
forests,
of the ardour of two beautiful eyes and of
my torment,
as my fate wills, now I weep, now I sing.

3

La mia turca

La mia turca, che d'amor
Non ha fè.
Torce il piè.
S'io le narro il mio dolor,
Ond'al doppio mio martoro
Languendo moro.

Poi rornita se ne sta
E non vol
Che del sol
Goda pur di sua beltá.
Ond'al doppio mio martoro
Languendo moro.

Per la cruda intenerir
Non mi val
Nel mio mal

My Turkish girl,
who has no faith in love,
walks away
if I tell her of my pain,
so, my suffering doubled,
languishing, I die.

Then she stands alone,
refusing
even the sun
the enjoyment of her beauty,
so, my suffering doubled,
languishing, I die.

To my sorrow,
nothing moves
the cruel girl to pity,

Nur ich allein, in verlassenen, einsamen Wildnissen
beweine oder besinge bald, ganz wie es mein
Schicksal will,
die Glut zweier schöner Augen und meine Qual.

Mein Türkin glaubt nicht
an die Liebe,
Sie weicht mich aus
wenn ich ihr von meinem Schmerz erzähle,
und mit doppeltem Leiden
sterbe ich, schmachtend.

Und dann steht sie alleine
Und lässt nicht mal
Die Sonne
ihrer Schönheit genießen,
und mit doppeltem Leiden
sterbe ich, schmachtend.

Zu meinem Verdruss
Kann nichts
Ihr Mitleid erwecken,

Prego, lacrime o sospir.
Ond'al doppio mio martoro
Languendo moro.

Di me ride e dell'arcier
che nel sen
de velen
tutti sparse i miei pensier,
ond'al doppio mio martoro,
languendo, moro.

Prendi l'arco invitto Amor,
per pietà
in lei fa
che non sia tanto rigor.
ond'al doppio mio martoro,
io più non moro.

not prayers, tears nor sighs,
so, my suffering doubled,
languishing, I die.

She laughs at me
and with
a poisoned arrow
shatters all my dreams,
so, my suffering doubled,
languishing, I die.

Take the mighty bow, Love,
for pity's sake,
make her
less cruel,
so, my suffering doubled,
no longer must I die.

Entweder Bitten, Tränen oder Seufzer,
und mit doppeltem Leiden
sterbe ich, schmachtend.

Sie lacht mich aus
Und mit einem
vergifteten Pfeil
Lässt sie meine Träume zerbrechen,
und mit doppeltem Leiden
sterbe ich, schmachtend.

Nimm den mächtigen Bogen, Amor,
aus Mitleid,
und sorge dafür,
dass sie nicht länger grausam ist,
und mit doppeltem Leiden
sterbe ich, schmachtend.

Lamento d'Arianna

Lasciatemi morire.
E chi volete voi
che mi conforte
in così dura sorte,

Let me die.
And who do you think
can comfort me
in thus harsh fate,

Lasst mich sterben.
Und wer
sollte mich auch trösten
in so hartem Schicksal,

in così gran martire ?
Lasciatemi morire.

Coro (non cantando)
In van lingua mortale
in van porge conforto
dove infinito è il male.

O Teseo, o Teseo mio,
si che mio ti vo' dir
che mio pur sei,
benchè t'involi, ahi crudo,
a gl'occhi miei.
Volgiti Teseo mio,
volgiti Teseo, o Dio,
volgiti indietro a rimirar colei
che lasciato ha per te la Patria e'l regno,
e in queste arene ancora,
cibo di fere dispietate e crude
lascierà l'ossa ignude.
O Teseo, o Teseo mio,
se tu sapessi, o Dio,
se tu sapessi, oimè,
come s'affanna
la povera Arianna;

in thus great suffering?
Let me die.

Choir (not sung)
In vain, mortal language
In vain, reaching out for comfort
Where evil is infinite.

5

Oh Theseus, oh my Theseus,
yes, I still call you mine
for mine you are,
although you flee, cruel one,
far from my eyes.
Turn back, my Theseus,
turn back, Theseus, o God,
turn back to see again the one,
who left her fatherland and kingdom for you
and who, staying on these shores,
a prey to cruel and pitiless beasts,
will leave her bones denuded.
Oh Theseus, oh my Theseus,
if you knew, oh God,
if you only knew
how frightened
poor Arianna is,

in so harter Pein?
Lasst mich sterben.

Chor (nicht gesungen)
Vergebens, sterbliche Sprache
Vergebens dein Flehen
wo das Böse unendlich ist.

O Theseus, o mein Theseus,
ja ich will dich mein nennen,
denn du bist doch mein,
auch wenn du, ach Grausamer,
vor meinen Augen entschwindest.
Wende dich um, mein Theseus,
wende dich um, Theseus, o Gott,
wende dich um, um nochmals jene zu betrachten,
die für dich Vaterland und Königreich verließ,
und die dazu an diesem Strand
als Opfer unbarmherziger und wilder Tiere
ihre bleichen Knochen zurücklassen wird.
O Theseus, o mein Theseus,
wenn du wüstest, o Gott,
wenn du wüstest, ach,
wie sich die arme
Arianna ängstigt,

Forse, forse pentito
rivolgeresti ancor la prora al lito.
Ma con l'aure serene
tu te ne vai felice, ed io qui piango.
A te prepara Atene
liete pompe superbe, ed io rimango,
cibo di fere in solitarie arene.
Te l'uno e l'altro tuo ecchio parente
stringeran lieti, ed io più non vedrovvi,
o Madre, o Padre mio.

Coro (non cantando)
Ahi! Che'l cor mi si spezza.
A qual misero fin correr ti veggio,
Sventurata bellezza!

Dove, dov'è la fede
che tanto mi giuravi?
Così nell' alta fede
tu mi ripon degl' Avi?
Son queste le corone
onde m'adorn' il crine ?
Questi gli scettri sono,
queste le gemme e gl'ori ?
Lasciarmi in abbandono

perhaps, overcome with remorse,
you would return shorewards again.
But with the serene winds
you sail on happily, while I remain here weeping.
Athens prepares to greet you
with joyful and superb feasts and I remain,
a prey to wild beasts on these solitary shores.
You will be happily embraced by
your old parents and I will not see you again,
oh mother, oh my father.

Choir (not sung)
Alas! How much it breaks my heart.
To what miserable end I see you running
Unfortunate beauty!

6

Where is the faith
you swore me so much?
Is this how you place me
on my ancestors throne?
Are these the crowns
with which you adorn my hair?
Are these the sceptres,
the diamonds and the gold?
To leave me abandoned

vielleicht dadurch bekehrt,
wendetest du noch einmal den Bug zum Strand.
Aber mit günstigem Wind
segelst du glücklich davon, und ich bleibe weinend hier.
Dir bereitet Athen
frohe und großartige Feste, und ich bleibe zurück,
ein Opfer der Bestien am einsamen Strand.
Dich werden deine alten Eltern freudig umarmen,
und ich werde euch nie wiedersehen,
o Mutter, o mein Vater.

Chor (nicht gesungen)
Ach! Es bricht mir das Herz.
Welch erbärmlichem Ende eilst du zu,
Unglückliche Schöne!

Wo ist die Treue,
die du mir so sehr geschworen?
So also erhebst du mich
auf den hohen Thron der Ahnen?
Sind dies die Kronen,
mit denen du mir das Haar schmückst?
Dies die Zepter,
dies die Juwelen und das Gold?
Mich einem wilden Tier zu überlassen,

a fera che mi strazi e mi divori ?
Ah Teseo, ah Teseo mio,
lascierai tu morire
invan piangendo, invan gridando aita
la misera Arianna
ch'a te fidossi e ti diè gloria e vita ?

Coro (non cantando)
Vinta da l'aspro duolo
Non s'accorge la misera, ch'indarno
Vanno i preghi e i sospir con l'aere a volo.

Ahi, che non pur rispondi,
ahi, che più d'aspe è sordo a miei lamenti!
O nembi, o turbi, o venti
sommergetelo voi dentr' a quell' onde !
Correte orche e balene,
e delle membra immonde
empiete le voragini profonde !
Che parlo, ahi, che vaneggio ?
Misera, oimè, che chieggio ?
O Teseo, o Teseo mio,
non son, non son quell' io,
non son quell' io che i feri detti sciolse ;

for the beast to tear up and devour?
Ah Theseus, ah my Theseus,
would you let me die,
weeping in vain, crying for aid
the wretched Arianna,
who trusted you and gave you glory and life?

Choir (not sung)
Defeated by bitter sorrow
He notices neither her misery
Nor the prayers and sighs
that fly vainly through the air.

7

Ah, that you do not even reply!
Ah, that you are deaf to my laments!
Oh clouds, oh storms, oh winds,
submerge him in those waves.
Fly, whales and orcs,
and fill up the profound gulfs
with these unworldly limbs!
What am I saying? Ah, what for?
Wretched that I am, what am I asking?
Oh Theseus, oh my Theseus,
that is, that is not I,
that it is not I who hurled these curses,

das mich zerfleischen und verschlingen wird?
Ach Theseus, ach mein Theseus,
wirst du die arme Arianna
sterben lassen,
die vergeblich weint, die vergeblich um Hilfe ruft,
die dir vertraute und dir Ruhm und Leben gab?

Chor (nicht gesungen)
Von bitterer Trauer besiegt
Er bemerk't ihr Elend nicht,
und auch nicht die Gebete und Seufzer,
die vergeblich durch die Luft fliegen.

Ah! Dass du nicht antwortest!
Ah! Dass meine Klage auf taube Ohren stößt!
O Wolken, o Stürme, o Winde,
versenkt ihn in diesen Wellen.
Eilt, Meeresungeheuer und Wale,
und füllt den bodenlosen Abgrund
mit seinen unreinen Gliedern! –
Was rede ich? Ach, was phantasiere ich,
ich Elende, weh! Was fordere ich?
O Theseus, o mein Theseus,
nicht ich war es,
die diese Verwünschungen ausstieß,

parlò l'affanno mio,
parlò il dolore,
parlò la lingua si ma non già il core.
Misera, ancor dò loco
a la tradita speme,
e non si spegne
fra tanto scherno ancor d'amor il foco.
Spegni tu morte omai le fiamme indegne.
O Madre, o Padre,
o de l'antico Regno superbi alberghi,
ov' ebbi d'or la cuna.
O servi, o fidi amici –
ahi fato indegno! –
mirate ove m'ha scort' empia fortuna,
mirate di che duol m'ha fatto herede
l'amor mio, la mia fede
e l'altrui inganno.
Così va chi tropp' ama
e troppo crede.

Coro (non cantando)
Verace amor,
degno, ch'il mondo ammiri ne le miserie
estreme
non sai chieder vendetta, e non t'adiri.

my anguish spoke,
my grief spoke,
it was my tongue but not my heart.
Wretched that I am, still I give place
to a hope betrayed,
and despite so much scorn
the fire of love is not put out.
Put out now, death, the unworthy flames.
Oh mother, oh father,
oh superb dwellings of the ancient kingdom,
where my golden cradle stood!
Oh servants, oh faithful friends –
Ah, unjust fate! –
See where a cruel fortune has led me,
see what pain I inherit
for my love, my faith
and for his betraying me.
That is the fate of one who loves too much
and believes too much.

Choir (not sung)
True love,
Worthy enough to let the world admire the
extreme miseries you cause,
You cannot ask for revenge, do not be angry.

es sprach mein Kummer,
es sprach der Schmerz;
Es sprach wohl die Zunge, jedoch nicht das Herz.
Ich Arme, noch immer gebe ich
einer betrogenen Hoffnung Raum,
und noch immer nicht erlischt
das Feuer der Liebe unter so viel Hohn.
Darum lösche du, Tod, die unwürdigen Flammen.
O Mutter, o Vater,
o prächtige Stätten des alten Königreiches,
wo meine goldene Wiege stand!
O Diener, o treue Freunde –
Ach! Unwürdiges Schicksal! –
Seht, wohin mich ein ruchloses Geschick geführt hat,
seht, welchen Schmerz mir
meine Liebe, mein Vertrauen
und sein Betrug als Erbe vermachten.
So ergeht es dem, der zu sehr liebt
und zu leicht glaubt.

Chor (nicht gesungen)
Wahrhaftige Liebe,
so wertvoll, dass die Welt sich
deine extreme Elenden gefallen lässt,
du kannst keine Rache fördern, und darfst nicht böse sein.

Pur ti miro

Pur ti miro, pur ti godo,
pur ti stringo, pur t'annodo,
più non peno, più non moro,
o mia vita, o mio tesoro.

Io son tua, tuo son io,
speme mia, dillo dì.
Tu sei pur l'idolo mio,
sì, mio ben, sì, mio cuor, mia vita sì.

I behold you, I delight in you,
I press you, I tie you to me in a knot,
I no longer suffer, I no longer die,
O my life, O my treasure.

I am yours, you are mine,
my hope: say it, speak.
You are my idol,
my beloved, yes, my heart, yes, my life.

Dich anzuschauen ist meine Freude,
ja, ich umarm dich, ich umschling dich,
nicht mehr leiden, nicht mehr sterben,
o mein Leben, o mein Schatz.

Ich bin ganz deine, ich bin ganz dein,
Meine Hoffnung, sag es, sag,
du bist mein Abgott,
ja, bist mein Schatz, mein Herz, mein Leben.

Et è pur dunque vero

Et è pur dunque vero,
dishumanato cor, anima cruda,
che cangiando pensiero
e di fede e d'amor tu resti i gnuda.
d'haver tradito me dati pur vanto,
che la cetera mia rivolgo in pianto.

È questo il guiderdone
de l'amoroze mie tante fatiche ?
così mi fa ragione,
il vostro reo destin, stelle nemiche.

And is it then true,
heart made soulless, cruel spirit,
that, in changing your mind,
you stand bereft of both fidelity and love?
You take pride in betraying me
so that I turn my lyre to weeping.

Is this my reward
for so many loving labours?
Is it thus that your cruel will
does justice to me, hostile stars?

So ist es also wahr
entmenschtes Herz, grausame Seele,
dass, wenn Dein Gedanke sich ändert,
Du jeder Treu' und Liebe Dich entblößest?
So rühm' Dich denn, indem Du mich verrietest,
dass ich die Leier nun aufs Weinen richte.

Ist dies denn die Belohnung
all meiner Liebesmühen?
Lässt mir Gerechtigkeit so widerfahren
Euer böses Geschick, feindliche Sterne?

ma se'l tuo cor è d'ogni fe' ribelle,
Lidia, la colpa è tua non delle stelle.

Beverò, sfortunato,
gl'assassinati miei torbidi pianti,
e sempre adolorato
a tutti gl'altri abandonati amanti,
e scolpirò sul marmo alla mia fede :
Sciocco è quel cor ch'in bella donna
crede.

Povero di conforto,
mendico di speranza, andrò ramingo;
e senza salma o porto,
fra tempeste vivrò mesto e solingo.
Ne havrò la morte di precipiti i a schivo
perchè non può morir chi non è vivo.

Il numero de gli anni
ch'al sol di tue bellezze io fui di neve,
il colmo degl'affani
che non mi diero mai, mai riposo breve :
Insegnnerano a mormorar i venti
le tue perfidie o cruda e i miei tormenti.

But if your heart rebels against all fidelity,
Lydia, the fault is yours, not the stars'.

Unhappy me, I shall drink
my broken troubled tears,
for ever saddened
for all other abandoned lovers.
And I shall carve on marble of my fidelity:
'Foolish is that heart that trusts in a
beautiful woman.'

Needy for comfort,
a beggar for hope, I shall go wandering;
And without baggage or harbour,
amid storms I shall live sad and solitary.
Nor shall I fear a precipitous death,
for he who is not alive cannot die.

The many years in which
I was snow in the sun of your beauty,
the height of my suffering
without even a brief respite,
will teach the winds to murmur of your
treachery,
O cruel one, and of my torments.

Doch wenn Dein Herz sich auflehnt gegen jede Treue,
ist's, Lidia, Deine Schuld, nicht die der Sterne!

Als Unglücksel'ger werde ich trinken
mein trübes, zugrunde gerichtetes Weinen,
als Schmerzerfüllter immer
all den andern verlassenen Liebenden erscheinen.
Und meißeln werde ich in den Marmor meiner Treue:
„Töricht ist jenes Herz, das einer Schönen glaubt“.

Verarmt an Trost
und bettelnd um Hoffnung werde' ich irren umher,
und ohne Rüstung oder Hafen
werde in den Stürmen traurig und einsam ich leben.
Auch hab ich vor des Todes Abgrund keine Scheu,
denn sterben kann nicht, wer nicht lebendig ist.

War denn die Zahl der Jahre, die ich war
Schnee in Deiner Schönheit Sonne,
der Gipfel schon an Kummer?
Da sie mir niemals kurz nur Ruhe geben,
werden durchs Rauschen lehren mich die Winde
all Deine Tücken, Grausame, und meine Qualen!

Vivi, vivi col cor di gacio,
e l'inconstanza tua l'aure difidi ;
stringi, stringi il tuo ben in braccio
e del mio mal con lui trionfa e ridi ;
et ambi in union dolce gradita
fabricate il sepolcro alla mia vita.

Abissi, abissi, udite, udite
di mia disperation gli ultimi accenti,
da poi che son fornite
le mie gioie e gl'amor e i miei contenti.
Tanto è'l mio mal che nominar io voglio
emulo del inferno il mio cordoglio.

Live with a heart of ice,
and your inconstancy might warn the winds;
hold your beloved tightly in your arms
and laugh at and triumph over my suffering;
and both in sweet pleasant union
make a grave for my life.

Hear, you abysses, hear
the last accents of my despair;
since my joys are ended
and my loves and my pleasures,
so great is my woe that I would call
my anguish the equal of Hell.

10

Confitebor tibi Domine

Confitebor tibi, Domine,
in toto corde meo:
in Consilio iustorum,
et congregatione.
Magna opera Domini:
exquisita in omnes voluntates eius.
Confessio et magnificentia opus eius:
et iustitia eius manet
in saeculum saeculi.

I acknowledge you, o Lord,
With my whole heart;
in the council of the just
and in the congregation.
Great are the works of the Lord,
chosen by all His desires.
I acknowledge the magnificence of His deeds;
And His justice endures
from generation to generation.

So lebe denn mit Deinem Herz aus Eis,
vor Deiner Unbeständigkeit warne die Lüfte!
Halt den Geliebten nur im Arm,
lach' nur und triumphier' mit ihm über mein Ungemach;
und in angenehm süßer Vereinigung
mögt ihr so beide errichten das Grabmal meines Lebens!

Ihr, Abgründe, so höret doch
die letzten Töne meiner Verzweiflung:
Von nun an, da geendet sind
all meine Liebe, Freuden und Befriedigungen,
ist gar so groß mein Ungemach, dass ich möcht' sagen,
selbst mit der Hölle wetteifert mein Gram.

Ich will dich loben, Herr, mein Gott,
von ganzem Herzen:
Im Rat der Frommen
und in der Gemeinde.
Groß sind die Werke des Herrn:
wer ihrer achtet, der hat eitel Lust.
Ich bezeuge, das was er ordnet, läblich und herrlich ist,
und seine Gerechtigkeit
bleibt ewiglich.

Memoriam fecit mirabilem suorum,
misericors et miserator Dominus:
escam dedit timentibus se.
Memor erit in saeculum testamenti sui:
virtutem operum suorum
annuntiabit populo suo.
Ut det illis
hereditatem gentium:
opera manuum eius veritas et iudicium.
Fidelia omnia mandata eius:
confirmata in saeculum saeculi,
facta in ventate et aequitate.
Redemptionem misit populo suo:
mandavit in aeternum testamentum suum.
Sanctum, et terribile nomen eius:
initium sapientiae timor Domini.
Intellexus bonus omnibus facientibus eum:
laudatio eius manet in saeculum saeculi.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper
in saecula saeculorum.
Amen.

He has made memorials of His miracles,
a merciful and compassionate Lord.
He gives food to those that fear Him.
He will remember forever His covenant:
The power of His works
will be announced to His people.
So that He may give them
the inheritance of the nations;
The works of His hands are truth and justice.
All His commandments are faithful:
confirmed from generation to generation,
made in truth and fairness.
He sends salvation to His people;
He has given His covenant for eternity.
Holy and awesome is His name:
Fear of the Lord is the beginning of wisdom.
All who practice it will understand:
His praise is eternal.
Glory to the Father and to the Son and to
the Holy Spirit,
as it was in the beginning, is now, and
forever,
and for generations of generations.
Amen.

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder,
der gnädige und barmherzige Herr.
Er gibt Speise denen, die ihn fürchten.
Er gedenket ewiglich an seinen Bund:
Er lässt verkündigen
seine gewaltigen Taten Seinem Volk,
So dass er ihm gebe
das Erbe der Heiden.
Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht.
Alle seine Gebote sind rechtschaffen:
sie werden erhalten immer und ewiglich
Und geschehen treulich und redlich.
Er sendet Erlösung seinem Volk:
Er verheißet, dass sein Bund ewiglich ist.
Heilig und hehr ist sein Name:
Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang.
Weise sind alle, die sie üben:
Sein Ruhm bleibt ewiglich.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Lamento della ninfa

Non havea Febo ancora
recato al mondo il dí,
ch'una donzella fuora
del proprio albergo uscí.

Sul pallidetto volto
scorgeasi il suo dolor,
spesso gli venia sciolto
un gran sospir dal cor.

Sí calpestando fiori
errava hor qua, hor là,
i suoi perdutoi amori
cosí piangendo va:

"Amor", dicea, il ciel
mirando, il piè fermo,
"dove, dov'è la fè
ch'el traditor giurò?"

Miserella.

Phoebus had not brought
a new day to the world yet,
when a maiden
went out of her dwelling.

On her pale face
grief could be seen,
often from her heart
a deep sigh was drawn.

Thus, treading upon flowers,
she wandered, now here, now there,
and lamented her lost loves
like this:

"O Love" she said,
gazing at the sky, as she stood
"Where's the fidelity
that the deceiver promised?"

Poor her!

Noch hatte Phoebus
der Welt nicht den neuen Tag gebracht,
als ein Mädchen
aus ihrem Hause trat.

Auf ihrem bleichen Gesicht
zeichnete sich ihr Schmerz ab,
häufig entfuhr
ein tiefer Seufzer ihrem Herzen.

Die Blumen zertretend
irre sie hin und her,
ihre verlorene Liebe
also beklagend:

„Amor“ sprach sie,
zum Himmel schauend und hemmte ihren Schritt,
„wo ist die Treue,
die der Verräter mir schwor?“

Unglückliche!

“Fa’ che ritorni il mio
amor com’ei pur fu,
o tu m’ancidi, ch’io
non mi tormenti più.”

Miserella, ah più no, no,
tanto gel soffrir non può.

“Non vo’ più ch’ei sospiri
se non lontan da me,
no, no che i suoi martiri
più non dirammi affè.

Perché di lui mi struggo,
tutt’orgoglioso sta,
che si, che si se’l fuggo
ancor mi pregherà?

Se ciglio ha più sereno
colei, che’l mio non è,
già non rinchiude in seno,
Amor, sí bella fè.

Ne mai sí dolci baci
da quella bocca havrai,

“Make my love come back
as he used to be,
or kill me, so that
I will not suffer anymore.”

Poor her! She cannot bear
all this coldness!

“I don’t want him to sigh any longer
but if he’s far from me.
No! He will not make me suffer
anymore, I swear!

He’s proud
because I languish for him.
Perhaps if I fly away from him
he will come to pray to me again.

If her eyes are more serene
than mine,
o Love, she does not hold in her heart
a fidelity so pure as mine.

And you will not receive from those lips
kisses as sweet as mine,

„Mach, dass meine Liebe zurückkehrt,
wie sie einst war,
oder töte mich,
damit ich mich nicht weiter quäle.“

Unglückliche, ach, nicht länger
konnte sie solche Kälte ertragen.

„Ich will nicht, dass er seufzt,
außer wenn er fern von mir ist,
und dass er mir
von seinen Qualen spricht, fürwahr!

Weil ich mich nach ihm verzehre,
ist er hochmütig,
aber wenn ich ihn fliehe,
wird er mich dann wieder anbeten?

Wenn sie auch eine hübschere Wimper hat
als meine ist,
so umschließt ihre Brust
doch nicht solch schöne Treue.

Nie wirst du solch süße Küsse
von jenem Mund erhalten,

ne più soavi, ah taci,
taci, che troppo il sai."

Sí tra sdegnoi pianti
spargea le voci al ciel;
cosí ne' cori amanti
mesce amor fiamma, e gel.

nor softer. Oh, don't speak!
Don't speak! You know better than that!"

So amidst disdainful tears,
she spread her crying to the sky;
Thus, in the lovers' hearts
love mixes fire and ice.

noch zartere – ach, schweig', schweig',
er weiß es nur zu gut!"

So, mit empörten Klagen,
sandte sie ihre Worte zum Himmel;
so vermengt Amor in liebenden Herzen
Flammen und Eis.

12

Si dolce è il tormento

Si dolce è il tormento
Ch'in seno mi sta,
Ch'io vivo contento
Per cruda beltà.
Nel ciel di bellezza
S'accreschi fierezza
Et manchi pietà:
Che sempre qual scoglio
All'onda d'orgoglio
Mia fede sarà.

La speme fallace
Rivolgam' il piè,
Diletto ne pace
Non scendano a me,

So sweet is the torment
that fills my heart
I can gladly live
with her cruel beauty.
In beauty's heaven
vanity increases
and pity gets lost;
but always my faith
will be a rock against
the wave of pride.

False hope
leads me onward,
neither pleasure nor peace
descends on me

So süß ist die Qual,
die im Herzen ich trage,
dass glücklich ich lebe
der grausamen Schönheit.
Mag am Himmel der Schönheit
auch Hochmut erblühen,
Barmherzigkeit fehlen,
stets fest wie ein Fels
in der Brandung des Hochmuts
wird steh'n meine Treu.

Ein trügerisch Hoffen
verwirrt meine Schritte,
nicht Freude noch Friede
kommen auf mich herab.

E l'empia ch'adoro
Mi nieghi ristoro
Di buona mercè:
Tra doglia infinita,
Tra speme tradita
Vivrà la mia fè.

Per foco e per gelo
riposo non ho
nel porto del Cielo
riposo haverò.
se colpo mortale
con rigido strale
il cor m'impiagò
cangiando mia sorte
col dardo di morte
il cor sanerò.

Se fiamma d'amore
Già mai non sentì
Quel rigido core
Ch'il cor mi rapi,
Se nega pietate
La cruda beltate
Che l'alma invaghì:

and the cruel woman
I adore denies me
the relief of her favour:
amid infinite pain
amid betrayed hopes,
my faith stays alive.

There is no respite
From fire and ice;
I'll only find respite
At heaven's door.
If the fatal hit
Of a straight arrow
Wounds my heart,
Reversing my fate
From the deadly arrow
I will heal my heart.

If the fire of love
Has never been felt
By the hard heart
That's stolen mine,
If I'm denied mercy
By the cruel beauty
That's charmed my soul -

Die Grausame,
die ich liebe,
verwehrt das Erbarmen:
Zwischen endlosem Weh
und vergeblichem Hoffen
lebt fort meine Treu.

Im Brennen, im Frieren
find ich keine Ruh.
Im Hafen des Himmels
werd Ruhe ich finden.
Wenn der tödliche Schuss
eines harten Pfeils
das Herz mir durchbohrt,
wird mein Los sich ändern,
mit dem Pfeil des Todes
wird mein Herz genesen.

Wenn dies grausame Herz,
das mein Herz mir genommen,
die Flamme der Liebe
noch niemals verspürte,
wenn die grausame Schöne,
die mich verwirrte,
kein Mitleid empfindet,

Ben fia che dolente,
Pentita e languente
Sospirimi un dì.

So let her suffer,
Repenting and forlorn,
And sigh for me one day.

so kann es doch sein,
dass sie in Reue und Pein,
eines Tags nach mir seufzt.

13

Ohimè ch'io cado, ohimè

Ohimè ch'io cado, ohimè
ch'inciampo ancor il piè
Pur come pria,
E la sfiorita mia
Caduta speme
Pur di novo rigar
Con fresco lagrimar
Hor mi conviene.

Alas, I tumble down, alas,
my foot slips again
just as it did before.
and my lost
and withering hope
must I
once again water
with fresh tears.

Of this old passion
I again feel
in my heart,
now that a beautiful face has broken,
as well as the loved glances
the hard enamel of these icy thoughts
with which I, the unfortunate
have armed myself.

Ach, ich falle, ach,
wieder strauchelt mein Fuß
ganz wie zuvor.
und nun muss ich
meiner verblühten
und verschwundenen Hoffnung wegen
abermals frische
Tränen vergießen.

Ich bin der alten Glut müde,
deren Spuren ich noch
in meiner Brust fühle,
als das schöne Antlitz
und die geliebten Blicke
den diamantenen Panzer zerbrachen,
hinter dem der Elende
seine erstarnten Gedanke verbarg.

Folle, credev'io pur
D'aver schermo sicur
Da un nudo arciero;
E pur io sí guerrero
Hor son codardo
Ne vaglio sostener
Il colpo lusinghier
D'un solo sguardo.

O Campion immortal
Sdegno; come si fral
Hor fuggi indietro;
A sott'armi di vetro
Incanto errante
M'hai condotto infedel
Contro spada crudel
D'aspro diamante.

O come sa punir
Tirann'amor l'ardir
D'alma rubella!
Una dolce favella,
Un seren volto,
Un vezzoso mirar,
Sogliono rilegar

I was fool enough to think
I should have a sure shield
against the naked archer;
and yet I who am so warrior-like,
what a coward I am
I will not endure
the enticing blow
of a single glance.

O immortal champion
I am angry how so weak
you are fleeing;
like an enchanted man
who has lost his way
in glass armour, you have led me
disloyal one against a sword
made of hard diamond.

How powerfully punishes
tyrannous love the daring
of a rebellious soul!
A kind word,
a serene face,
a charming wonderment
can tie again

In meinem Wahn glaubte ich,
einen für den nackten Bogenschützen,
undurchdringlichen Schild zu haben;
ich, der ich so kriegerischer war,
bin nun ein Feigling
und kann den schmeichelhaften Schlag
eines einzigen Blickes
nicht abwehren.

Oh unsterblicher Meister,
welche Verachtung!
Du weichst zurück.
Wie ein bezauberter Mann
Mit gläsernen Waffen
Hast du mich geführt,
ungetreu angesichts eines grausamen Dolchs
aus hartem Diamant.

Oh wie weiß der tyrannische Amor
das Brennen einer
aufmüpfigen Seele zu bestrafen!
Ein sanftes Wort,
ein heiteres Gesicht,
ein holder Blick,
können ein freies Herz

Un cor disiolto.

Occhi belli, ah se fu
Sempre bella virtù
Giusta pietate!
Deh voi non mi negate
Il guardo e'l riso.
Che mi sa la prigion
Per sì bella cagion
Il Paradiso.

a liberated heart.

Eyes, beauteous eyes if for you
virtue has always been fair,
and mercy true!
Oh, do not deny me
the glance and the laughter;
so that my prison
on such a beautiful ground
should become a paradise.

leicht einfangen.

Ihr schönen Augen, wenn doch nur
Die schöne Tugend immer
Das rechte Mitleid hätte!
Ach, versagt mir nicht
Euren Anblick und euer Lächeln.
Was mein Gefängnis ist,
wird aus solch' schönem Grund
zum Paradies.

Borletti-Buitoni Trust
Artist www.bbtrust.com

The Borletti-Buitoni Trust (BBT) supports both outstanding young musicians (BBT Artists) and charitable organisations that help the underprivileged and disadvantaged through music (BBT Communities). Whether developing and sustaining young artists' international careers, or bringing the joy of music to new communities, the Trust provides invaluable assistance and encouragement.
www.bbtrust.com

Acknowledgments

PRODUCTION TEAM

Executive producers **Renaud Loranger** (PENTATONE) & **Valentina Bensi** (RSI)

Recording producer & engineer **Ulrich Ruscher** (RSI)

Editing **Ute Ruscher** (RSI)

Liner notes **Luca Pianca** | Photography of Anna Lucia Richter **Julia Wesely**

Photography of Luca Pianca **Giorgio Marafioti**

Editing and translation of booklet texts **Marie Capitain & Calvin B. Cooper**

Design **Marjolein Coenrady** | Product management **Kasper van Kooten**

*This album was recorded from 2 to 5 January 2020 at the Auditorio Stelio Molo,
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI), Lugano, Switzerland, in collaboration
with RSI Rete Due, Lugano.*

Radiotelevisione
svizzera

Radiotelevisione
svizzera

PENTATONE TEAM

Vice President A&R **Renaud Loranger** | Managing Director **Simon M. Eder**

A&R Manager **Kate Rockett** | Product Manager **Kasper van Kooten**

Head of Marketing, PR & Sales **Silvia Pietrosanti**

Also available
on PENTATONE

PTC 5186 722

Sit back and enjoy