

ALESSANDRO SCARLATTI

Il Martirio di Santa Teodosia

LES ACCENTS
THIBAUT NOALLY

DE NEGRI · PICHANICK
GONZALEZ TORO · DOLCINI

Fondation

VINCENNES.fr

Enregistré par Little Tribeca à l'Église allemande Protestante (Paris) du 9 au 12 septembre 2019

Direction artistique, prise de son : Gaétan Juge

Montage et mastering : Franck Jaffrès

Traduction française par Jean-François Lattarico · English translation by Mary Pardoe

Photos de Bertrand Pichène (p. 20-21) et Anaël Boulay (p. 42)

Les Accents sont soutenus par la Caisse des Dépôts et la Fondation Orange

À la mémoire de Jacques Guillaumin

Cet enregistrement n'aurait pas vu le jour sans l'aide précieuse de nos mécènes. Les Accents remercient ainsi la Caisse des Dépôts, la Fondation Orange, le Conservatoire de Vincennes, Xavier Carrère, Denis et Marie-Andrée Noally, Clément et Domitille Farabet, Alain et Colomba de Roeck, Marie-Noëlle Garrel, Jean et Christine Waldteufel, Philippe et Marie-France Waldteufel, Charles et Anne-Marie Vignes, Denis et Hélène Guillaumin, Philippe et Annick Guillaumin, Michel et Annie Pawloff, Marc et Raymonde Jeune, Francis et Marie-Elizabeth Babeau

Merci aux éditions Les Délices de la Solitude - Anne Garance Fabre dit Garrus pour l'élaboration de la partition moderne basée sur les principales sources européennes

AP232 © © 2020 Little Tribeca - Les Accents

[LC] 83780 · 1 rue Paul-Bert, 93500 Pantin, France

apartemusic.com

ALESSANDRO SCARLATTI (1660-1725)

IL MARTIRIO DI SANTA TEODOSIA

Oratorio in two parts

Premiered in Roma, Italy, in 1683

EMMANUELLE DE NEGRI
EMILIANO GONZALEZ TORO
RENATO DOLCINI
ANTHÉA PICHANICK

LES ACCENTS
THIBAUT NOALLY

PRIMA PARTE

1.	Sonata a 4 in do minore : <i>Fuga Andante - Grave - Presto</i>	6'42
2.	Sinfonia	0'55
3.	Arsenio: « Se il mio dolore » (aria)	2'22
4.	Urbano: « Rasserena le luci, asciuga il viso » (recitativo)	0'22
5.	Urbano, Arsenio: « E quando felice » (arioso)	1'16
6.	Arsenio: « Troppo severa hà per gl'affetti, ah! lasso » (recitativo)	0'27
7.	Arsenio: « O lieto quel core » (aria)	2'28
8.	Decio: « Lascia, lascia Signor » (recitativo)	0'45
9.	Decio, Teodosia: « Bella perchè disprezzi » (aria a 2)	2'07
10.	Teodosia: « Non provocar più Decio » (recitativo)	0'50
11.	Teodosia: « Son costante e amante fedele » (aria)	2'23
12.	Arsenio: « Alma di te più dura » (recitativo)	0'15
13.	Urbano, Teodosia, Decio, Arsenio: « Må ben l'empia punir saprò ! » (aria a 4)	0'26
14.	Arsenio, Teodosia: « Se vuoi crudel tu puoi » (aria a 2)	2'54
15.	Arsenio, Urbano: « Stelle deh concedete » (recitativo)	1'25
16.	Urbano: « Già d'ira m'accendo » (aria)	1'34
17.	Decio: « A presagi si crudi » (recitativo)	0'21
18.	Teodosia: « Son pronta all'offese » (aria)	0'49
19.	Teodosia: « Non racchiudo nel seno alma codarda » (recitativo)	1'11
20.	Teodosia: « Se il Cielo m'invita » (aria)	7'40
21.	Arsenio, Decio: « Ed io sempre dolente » (recitativo)	1'01
22.	Decio: « Si si spera » (aria)	1'34
23.	Teodosia: « Ogni speme deponi » (recitativo)	0'54

SECONDA PARTE

24. Urbano, Teodosia: « Farò paghe tue voglie » (recitativo)	0'41
25. Teodosia: « All'armi ò costanza » (aria)	3'53
26. Teodosia, Arsenio, Decio: « Si pur fidi guerrieri » (recitativo)	1'55
27. Decio: « Non è fierezza » (aria)	2'37
28. Urbano, Arsenio: « Non funestar più con il duol la fronte » (recitativo)	1'27
29. Teodosia: « Mi piace il morire » (aria)	2'38
30. Urbano: « Dunque se tanto grata » (recitativo)	0'26
31. Urbano: « L'offendere un Rege » (aria)	1'06
32. Urbano, Decio, Teodosia: « E tu Figlio dolente » (recitativo)	1'50
33. Teodosia: « Soccorretemi Cieli fedeli » (aria)	3'54
34. Urbano: « Moltiplicate pure » (recitativo)	0'55
35. Teodosia, Arsenio, Urbano: « Costanza, fierezza, ci vuol per combattere » (aria a 3)	1'
36. Teodosia: « Da Ferro micidiale » (recitativo)	2'09
37. Teodosia: « Spirti beati » (aria)	6'45
38. Tutti: « Di Teodosia il Martir chiaro t'addita » (coro)	2'45

Soloists

Teodosia	Emmanuelle de Negri
Arsenio	Emiliano Gonzalez Toro
Urbano	Renato Dolcini
Decio	Anthéa Pichanick

Les Accents

Direction	Thibault Noally
First violin	Thibault Noally Alexandrine Caravassilis Mario Konaka Heide Sibley
Second violin	Claire Sottovia Paula Waisman Agnieszka Rychlik Sayaka Ohira
Viola	David Glidden Marie-Aude Guyon
Cello	Elisa Joglar
Viol	Anne-Garance Fabre dit Garrus
Double-bass	Clotilde Guyon
Bassoon	Nicolas André
Harpsichord	Mathieu Dupouy
Organ	Luca Oberti
Archlute	Matthias Spaeter

Saint Theodosia, icon

Santa Teodosia – Alessandro Scarlatti

by Luca Della Libera

Translation: Mary Pardoe

The chief sources of oratorio librettos were the Bible, hagiography and moral allegory; oratorios generally required three to five voices. The chorus and the *historicus* part present in the seventeenth-century *oratorio latino* were gradually abandoned, and the narrative sections were replaced by dramatic dialogue. Towards the end of the seventeenth century both opera librettos and oratorio texts gradually adopted the structure that was to become the norm, with a regular alternation of recitative and aria, the former serving for dialogue or narrative, as a means of advancing the plot, while the latter contains the operatic element. Oratorio texts are very different in character from those for opera. A dramaturgy based on the twists and turns of a plot is unsuitable for oratorio, which is based on reflection and interpretation. The subjects, well known to audiences, opened up a whole wealth of possibilities, and their interpretation could vary, depending on how the story was told by the librettist and the composer. The texts were generally of two types: in the first, the subjects are often biblical, and the emphasis

is on showing the emotional changes that occur in the characters; in the second one, composed of allegorical texts, the characters discuss theological and moral questions. In reality some works belong to both types. The female protagonists are saints, virgins and martyrs, and there is always a tendency to “heroicise” them. In the catalogue of Alessandro Scarlatti (b. Palermo, 1660; d. Naples, 1725), three works belong to that category: *Il martirio di Santa Teodosia*, *Il martirio di Sant’Orsola* and *Il martirio di Santa Cecilia*. We do not know who commissioned *Il martirio di Santa Teodosia*, nor who wrote the libretto. The American scholar Lowell Lindgren has put forward the hypothesis that the first performance took place in Rome in 1683, two years before it was presented in Modena. The libretto printed in Mantua in 1686 bears neither the name of the composer nor that of the librettist. The title is “Il martirio di Santa Teodosia. Oratorio di Roma” and the musical sources, preserved in the Biblioteca Estense in Modena and the Biblioteca Corsiniana in Rome, are Roman copies.

The characters are Teodosia (soprano), Arsenio (tenor, son of Urbano), the Roman governor Urbano (bass), and Decio (contralto, Arsenio's confidant). Theodosia of Tyre was seventeen years old when she made her way from Lebanon to Caesarea in Palestine. There, according to the historian of the early Christian church Eusebius, she comforted Christian prisoners who were awaiting interrogation in the main square and was consequently arrested and taken before the governor, Urbanus, who ordered her execution. She was tortured, thrown into the sea, exposed to wild beasts, and each time she emerged unscathed. In the end she was decapitated. That was in the year 308. She was eighteen years old. Alessandro Scarlatti is apparently the only composer to have taken up this story.

By eliminating almost all the narrative elements, the libretto focuses on Arsenio's unrequited love for Teodosia. Decio reassures Arsenio that Teodosia will be his wife. Decio confronts her, but she refuses to comply with his wishes: she will remain constant in her love for God. When Urbano threatens her with "flames and arrows, scourges and bloodshed", she firmly repeats that she is prepared to suffer. Decio encourages Arsenio not to give up hope that Teodosia will have a change of heart. But she

remains adamant: she wants to die. The first part of the oratorio ends with that peremptory decision. Her fate is sealed. At the beginning of the second part, Urbano promises that her wish to die will be fulfilled. She welcomes the decision and urges the executioners to strike, aiming for her heart. Arsenio, in despair, tells the soldiers to stop, but Decio and Urbano say that for the cruelty she has shown towards him Teodosia deserves no mercy. When Arsenio asks for her life be spared, Teodosia replies that she is happy to die a martyr, and thereby attain heavenly bliss. Urbano immediately reacts to this: since she accepts death with such pleasure, she must be made to suffer great pain! Decio is struck by her courage as, mortally wounded, she offers her soul to Heaven. The oratorio ends with all four characters as the chorus, singing:

*Di Teodosia il martir
Chiaro t'addita
A chi more per Dio,
morte è la vita.*

("The martyrdom of Theodosia shows clearly that for one who dies for God, Death is life.")

The oratorio is introduced by a single-movement *Sinfonia*. The work comprises eighteen arias (twelve in Part One and six in

Part Two), a duo and a trio (both in Part One), and two quartets (one on each part). The recitative-aria sequence takes on a certain regularity, although it is not systematic. The female protagonist clearly has the lion's share of the arias: Teodosia has nine, while Arsenio has four, Urbano three, and Decio two. The main key of C minor is that of the *Sinfonia*, Arsenio's first aria, *Se il mio dolor dovesse frangere*, and the final quartet, *Di Teodosia il martir*, with an austere motif in fugal style that calls to mind the Kyrie of the *Messa "La Cellesa"* by Alessandro Melani. The other keys used are closely related to C minor. Nine of the eighteen arias are in minor mode; conspicuous is the relatively unusual presence of F minor for Teodosia's aria *Soccorrete mi cieli fedeli*. Just under half of the arias are strophic, and three of those have a central four-part instrumental *ritornello* (for two violins, viola and bass). In contrast, four arias, two of the ones with a conclusive instrumental *ritornello*, are in tripartite form, ABA. Four of the arias are through-composed, as are the duo, trio and the two quartets. Of the two remaining arias, one of them is bipartite, and the other has the form ABB. More than half of the arias – ten of them – make provision for the presence of concertante string parts; six of these are arias for Teodosia.

The vocality here is noticeably richer and more elaborate in comparison to earlier oratorios; take, for example, Teodosia's first aria, *Son costante e amante fedele*, in which she expresses her determination and firmness in rejecting Arsenio: it is rich in long vocalises consisting of successions of *semiquaver* notes performed *allegro*. Elsewhere, other "affetti" are represented, as in Teodosia's *Se il cielo m'invita*, in which the voicing of "eterni contenti" and "languire", while bringing out their semantic difference, works very well within the strophic structure of the aria. Some of Arsenio's arias are immersed in a strong atmosphere of pathos: *Se il mio dolore*, for instance, which is in the same key of C minor as the *Sinfonia*, and is also enriched by a brief and intense *largo* on "No, no, sperare non può". Let us also note: in the duo for Teodosia and Decio, *Perché disprezzi*, the interesting *largo*, repeated twice, on "per amare un Dio"; the vibrancy of the basso continuo and the density of the vocal part in Teodosia's aria *Son costante e amante fedele*; and the "warlike" mood of Urbano's *Già d'ira m'accendo* and Teodosia's *All'armi o costanza*. In Teodosia's arias are to be found a greater variety of solutions, even in the choice of melodic profiles, as is shown for example by *Mi piace il morire*, in which Scarlatti makes

frequent use of the lowered second degree (E flat) of the key of D minor. The harmony too is very rich, as is evidenced by the splendid aria *Soccorretemi cieli fedeli*, which even includes a cadenza in D flat major. This aria, a *Largo assai*, begins with delicate counterpoint from the strings before Teodosia's appeal, based on essentially syllabic phrasing, with a significant exception in the final section, when she indulges in a long melisma on the word "corro" ("corro à morir": "hasten to my death"). In the following recitative, dramatic declamation gives way, in the last line – "Folle mondo ti lascio, e al ciel m'invio" ("Foolish world, I leave you, and rise to Heaven") – to a sort of arioso in 3/2, in which the text is repeated twice in a climate of great expressive tension, preluding the final aria *Spirti beati*, strophic and in E minor, which presents the same agogic indication and time signature as the previous aria, *Largo assai* and 3/2. Here, in the first introductory bars, Scarlatti uses a descending pattern in the basso continuo, while the long appoggiaturas of the first violin cause delays; the entry of the voice is in contrast supported by chromatic patterns in the bass, and – typical of the Baroque lament – it consists of a descending four-note melody using the chromatic scale.

Santa Teodosia – Alessandro Scarlatti

per Luca Della Libera

Le fonti principali dei libretti di oratori erano la Bibbia, l'agiografia e l'allegoria morale; in linea di massima i personaggi variavano da tre a cinque. Furono gradualmente abbandonati il coro e il personaggio dell'*historicus* presenti nell'oratorio latino seicentesco e le sezioni narrative furono sostituite da quelle dialogiche. Analogamente ai libretti d'opera, i testi oratoriali definiscono una struttura nella quale alla fine del Seicento si fissa progressivamente l'alternanza tra recitativo e aria: nel primo trova spazio la narrazione, il dialogo e l'elemento drammatico; nella seconda risiede il carattere lirico. I testi degli oratori hanno un carattere molto diverso rispetto a quelli operistici. Una drammaturgia basata sull'intrigo, l'intreccio e i colpi di scena è inadatta a quella dell'oratorio, fondata sulla riflessione e l'interpretazione. I soggetti ben conosciuti al pubblico aprivano la possibilità di ricchezza di soluzioni, ed i libretti potevano testimoniare ed offrire varie interpretazioni attraverso il modo in cui era raccontata la storia dal librettista e dal compositore. I testi erano generalmente di due tipi: il primo includeva i

soggetti biblici e l'enfasi era data al descrivere il cambiamento emozionale dei personaggi; il secondo era composto di testi allegorici e i personaggi discutevano di questioni teologiche e morali. In realtà ci sono dei casi che appartengono a entrambe le tipologie. Le protagoniste femminili sono sante, vergini e martiri, sempre descritte con una tendenza "eroicizzante". Nel catalogo di Alessandro Scarlatti (Palermo, 1660–Napoli, 1725) appartengono a questa tipologia *Il martirio di Santa Teodosia*, *Il martirio di Sant'Orsola* e *Il martirio di Santa Cecilia*. Non conosciamo chi commissionò il primo di questi titoli e neanche l'autore del libretto. Lo studioso americano Lowell Lindgren ha ipotizzato che la prima esecuzione sia avvenuta a Roma nel 1683, due anni prima di quella a Modena. Il libretto stampato a Mantova nel 1686 non reca il nome del compositore e del librettista. Il titolo è "Il martirio di Santa Teodosia. Oratorio di Roma" e le fonti musicali, conservate nella Biblioteca Estense di Modena e nella Biblioteca Corsiniana di Roma, sono copie romane.

I personaggi sono Santa Teodosia (soprano), Arsenio (tenore, figlio di Urbano), Urbano (basso, governatore romano) e Decio (contralto, servitore di Arsenio). Santa Teodosia di Cesarea, martire di Tiro, non ancora diciottenne si era trasferita a Cesarea. Mentre consolava dei prigionieri, probabilmente cristiani, fu arrestata e condotta dal governatore Urbano per essere giustiziata. Subì numerose torture, fu gettata in mare, esposta alle belve, dalle quali uscì indenne ma poi morì decapitata. Le vicende di questa martire non conobbero alcuna circolazione, e non si ha conoscenza di oratori sulla sua vicenda tranne quello di Scarlatti.

Eliminando qualsiasi elemento narrativo, il libretto è incentrato sull'amore non corrisposto tra Arsenio e Teodosia. Il servitore Decio rassicura Arsenio che sarà sua sposa. Decio la affronta, ma lei rifiuta in nome della sua castità e della sua costanza. Urbano la minaccia, promettendole «fiamme e saette /flagelli e scempi»; Teodosia ribadisce con fermezza di essere pronta alla morte. Decio incoraggia Arsenio e lo invita a sperare in un cambiamento di Teodosia, che rimane irremovibile. La prima parte dell'oratorio si conclude con la sua perentoria decisione di morire. Il destino della santa è segnato. All'inizio della seconda parte Urbano invoca

la morte per Teodosia, che offre il suo petto ai suoi carnefici. Arsenio si dispera, chiedendo di fermare la mano ai soldati, ma Decio e Urbano ribadiscono che la crudeltà di Teodosia nei suoi confronti non merita pietà. Arsenio chiede che le sia risparmiata la vita e la santa invoca la morte. Urbano reagisce allora invocando nuovamente la morte, mentre Decio è colpito dalla virtù della santa, che ferita mortalmente, offre la sua anima al cielo. L'oratorio si conclude con i quattro personaggi che intonano:

*Di Teodosia il martir
Chiaro t'addita
A chi more per Dio,
morte è la vita.*

Oltre alla *Sinfonia* introduttiva, in un solo movimento, nell'oratorio ci sono diciotto arie, dodici nella prima parte e sei nella seconda, oltre ad un duetto ed un terzetto nella prima parte e due quartetti (uno per parte). La successione recitativo-aria assume qui una certa regolarità, anche se non sistematica. La distribuzione delle arie vede chiaramente prevalere la protagonista femminile, alla quale ne sono affidate ben nove; mentre quattro sono quelle di Arsenio, tre di Urbano, e due a Decio. Prevalgono le tonalità che ruotano intorno al do minore, nella

quale sono scritte la *Sinfonia* iniziale, la prima aria di Arseno, *Se il mio dolor dovesse frangere* e l'ultimo quartetto, *Di Teodosia il martir*, il cui severo motivo fugato ricorda il *Kyrie* della Messa "La Cellesa" di Alessandro Melani. Nove delle diciotto arie sono in modo minore; spicca la presenza relativamente inconsueta del fa minore dell'aria di Teodosia *Soccorretemi cieli fedeli*. Poco meno della metà delle arie sono strofiche, tre delle quali presentano un ritornello strumentale a quattro parti (due violini, viola e basso) centrale. Quattro arie, due delle quali con ritornello strumentale alla fine, hanno invece la forma tripartita ABA. Quattro sono *durchkomponiert*, oltre ai quattro brani d'insieme. Delle due arie rimanenti una è bipartita, la seconda ha la forma ABB. Più della metà delle arie, dieci, prevedono la presenza degli strumenti ad arco concertanti; tra queste, sei sono quelle di Teodosia.

La vocalità è nettamente più ricca ed elaborata rispetto agli oratori precedenti, a partire dall'aria d'esordio della protagonista, *Son costante e amante fedele*, nella quale esprime la sua determinazione e costanza nel rifiutare Arsenio, ricca di lunghi vocalizzi di semicrome in *Allegro*. In altri momenti l'elaborazione della scrittura vocale restituisce altri "affetti": è il caso

di *Se il cielo m'invita*, nella quale la sonorizzazione degli « eterni contenti » e del « languire » cantati da Teodosia, pur nella loro opposizione semantica funzionano benissimo anche nella struttura strofica dell'aria. Anche alcune arie di Arsenio sono immerse in un clima di forte pathos, come *Se il mio dolore*, che segue la tonalità della *Sinfonia*, in do minore ed è arricchita anche da un breve ed intenso *Largo* su «No, no, sperare non può». Da segnalare anche l'interessante *Largo* nel duetto *Perché disprezzi* tra Teodosia e Decio, ripetuto due volte, in «per amare un Dio», la vivacità nel basso continuo e il fitto dialogo in *Son costante e amante fedele*, e l'atmosfera "guerresca" nell'aria *Già d'ira m'accendo* di Urbano e di *All'armi o costanza* di Teodosia. Le arie di Teodosia sono quelle dove troviamo maggiore varietà di soluzioni anche nella scelta dei profili melodici, come dimostra ad esempio *Mi piace il morire*, nella quale Scarlatti usa spesso il secondo grado abbassato (mi bemolle) della tonalità di re minore. Analoga ricchezza è presente anche dal punto di vista armonico, come dimostra la splendida aria *Soccorretemi cieli fedeli*, nella quale Scarlatti arriva a cadenzare anche in re bemolle maggiore. L'aria, un *Largo assai*, inizia con un delicato contrappunto degli archi che precede l'invocazione della martire, costruita

su un fraseggiare essenzialmente sillabico, con una significativa eccezione nella sezione finale, quando Teodosia si lascia andare ad un lungo melisma sulla parola «corro». Nel recitativo successivo di Teodosia il drammatico declamato lascia al posto, nell'ultimo verso «folle mondo ti lascio, e al ciel m'invio», ad una sorta di arioso, in 3/2, nel quale il testo è ripetuto due volte in un clima di grande tensione espressiva, che prelude alla grande aria finale *Spirti beati*, strofica e in mi minore che presenta la stessa indicazione agogica e di tempo dell'aria precedente, *Largo assai* e 3/2. Qui Scarlatti utilizza nelle prime battute introduttive un disegno discendente al basso continuo, mentre le lunghe appoggiature del primo violino provocano ritardi; l'ingresso della voce è invece sostenuto da disegni cromatici al basso ed è costituito da una melodia cromatica discendente di quattro note, emblema barocco del lamento.

Sainte Théodosie d'Alessandro Scarlatti

par Luca Della Libera

Traduction : Jean-François Lattarico

Les sources principales des livrets d'oratorios étaient la Bible, l'hagiographie et l'allégorie morale ; de façon générale, les personnages variaient entre trois et cinq. Progressivement furent abandonnés le chœur et le personnage du récitant, présents dans l'oratorio latin du ^{xvii}^e siècle, et les sections narratives furent remplacées par des dialogues. À l'instar des livrets d'opéra, les textes des oratorios définissent une structure dans laquelle se fixe progressivement, à la fin du ^{xvii}^e siècle, l'alternance entre le récitatif et l'aria : le premier est le lieu de la narration, du dialogue et de l'élément dramatique, le second, celui du caractère lyrique. Les livrets des oratorios ont un caractère très différent des livrets d'opéra. Une dramaturgie fondée sur l'intrigue, les péripéties et les coups de théâtre est inadaptée à celle de l'oratorio, fondée sur la réflexion et l'interprétation. Les sujets bien connus du public ouvraient de grandes perspectives, et les livrets pouvaient témoigner et offrir de nombreuses interprétations à travers la façon dont était racontée l'histoire

par le librettiste et le compositeur. Les textes étaient généralement de deux sortes : ceux d'inspiration biblique, s'attachant à montrer les changements émotionnels vécus par les personnages ; et ceux qui étaient composés de textes allégoriques, dont les personnages discutaient de problématiques théologiques et morales. En réalité, il y a des exemples qui appartiennent aux deux catégories. Les protagonistes féminines sont des saintes, des vierges et des martyres, toujours décrites dans une optique « héroïque ». Dans le catalogue d'Alessandro Scarlatti (Palerme, 1660– Naples, 1725), appartiennent à cette typologie *Il Martirio di Santa Teodosia*, *Il Martirio di Sant'Orsola* et *Il Martirio di Santa Cecilia*. Nous ignorons l'identité du commanditaire et du librettiste du premier de ces oratorios. Le musicologue américain Lowell Lindgren a émis l'hypothèse que la première représentation d'*Il Martirio di Santa Teodosia* a eu lieu à Rome en 1683, deux avant celle de Modène. Le livret, imprimé à Mantoue en 1686, ne reporte ni le nom du compositeur ni celui du librettiste. Le titre est

« Le martyre de Sainte Théodosie. Oratorio de Rome » et les sources musicales, conservées à la Bibliothèque Estense de Modène et à la bibliothèque Corsiniana de Rome, sont des copies romaines.

Les personnages sont Sainte Théodosie (soprano), Arsène (ténor, fils d'Urbain), Urbain (basse, gouverneur de Rome), et Dèce (contralto, serviteur d'Arsène). Sainte Théodosie, martyre de Tyr à peine âgée de dix-huit ans, s'était installée à Césarée. Alors qu'elle consolait des prisonniers, probablement chrétiens, elle fut arrêtée et conduite par le gouverneur Urbain pour être condamnée. Elle subit de nombreuses tortures : elle fut jetée en mer, livrée aux fauves... Mais en sortit indemne. Elle mourut par la suite, décapitée. Les péripéties de cette martyre n'ont connu aucune diffusion, et on ne connaît aucun oratorio relatant son histoire, à part celui de Scarlatti.

Escamotant toute dimension narrative, le livret est centré sur l'amour non partagé d'Arsène pour Théodosie. Le serviteur Dèce assure à Arsène que Théodosie sera bien son épouse. Dèce affronte la jeune femme, mais elle refuse au nom de sa chasteté et de sa constance. Urbain la menace, en lui promettant « flammes

et flèches / fléaux et massacres » ; Théodosie réplique avec fermeté qu'elle est prête à affronter la mort. Dèce encourage Arsène et l'invite à espérer un revirement de Théodosie, qui reste inflexible. La première partie de l'oratorio s'achève avec sa décision péremptoire de mourir. Le destin de la sainte est scellé. Au début de la seconde partie, Urbain invoque la mort pour Théodosie, qui offre sa poitrine à ses bourreaux. Arsène est désespéré, et demande aux soldats de suspendre leur geste, mais Dèce et Urbain réaffirment que la cruauté de Théodosie ne mérite aucune pitié. Arsène demande qu'on lui épargne la vie et la sainte invoque la mort. Urbain réagit alors en réclamant de nouveau son trépas, tandis que Dèce est frappé par la vertu de Théodosie, qui, blessée à mort, offre son âme au ciel. L'oratorio s'achève avec les quatre personnages qui entonnent :

*Le martyre de Théodosie
Te montre on ne peut mieux
Que la mort est la vie
Pour qui meurt pour Dieu.*

Outre l'ouverture, en un seul mouvement, il y a dans l'oratorio dix-huit arias, douze dans la première partie, six dans la seconde, plus un duo et un trio dans la première partie, et deux

quatuors (un dans chaque partie). L'alternance récitatif-aria se déploie ici avec une certaine régularité, même si elle n'est pas systématique. La distribution des airs privilégie nettement la protagoniste féminine, neuf airs lui étant confiés, tandis qu'Arsène en chante quatre, Urbain trois, et Dèce deux. Les tonalités dominantes sont celles qui tournent autour du *do* mineur, tonalité dans laquelle ont été composés l'ouverture, le premier air d'Arsène, *Se il mio dolore dovesse frangere* et le dernier quatuor, *Di Teodosio il martir*, dont l'austère motif fugué rappelle le *Kyrie* de la messe « Cellesa » d'Alessandro Melani. Neuf des dix-huit airs sont écrits en mineur ; on remarque l'emploi relativement inhabituel du *fa* mineur dans l'aria de Théodosie *Soccorretemi cieli fedeli*. Un peu moins de la moitié des airs sont strophiques, et trois présentent une ritournelle instrumentale centrale à quatre parties (deux violons, alto et basse). Quatre arias, dont deux avec ritournelle à la fin, présentent en revanche une forme tripartite ABA. Quatre sont *durchkomponiert*, outre les quatre morceaux d'ensemble. Parmi les deux arias restantes, l'une est bipartite, la seconde relève d'une forme ABB. Plus de la moitié des arias, dix, prévoient la présence d'instruments à cordes concertants, parmi lesquelles six sont chantées par Théodosie.

La vocalité est nettement plus riche et plus élaborée eu égard aux oratorios précédents, à partir de l'aria d'entrée de la protagoniste, *Son costante e amante fedele*, dans laquelle elle exprime sa détermination et sa constance en repoussant Arsène, riche en longues vocalises de doubles croches *Allegro*. À d'autres endroits, l'élaboration de l'écriture vocale restitue d'autres « affects » : c'est le cas de *Se il cielo m'invita*, dans laquelle la sonorisation des « éternels contentements » et de la « langueur » chantés par Théodosie, malgré leur opposition sémantique, fonctionnent parfaitement même dans la structure strophique de l'aria. Certaines arias d'Arsène sont également empreintes d'un climat fortement pathétique, comme *Se il mio dolore*, qui suit la tonalité de *do* mineur de l'ouverture, et qui est enrichie d'un bref et intense *Largo* sur « No, no, sperare non può ». Il faut également signaler l'intéressant *Largo* dans le duo *Perché disprezzi* entre Théodosie et Dèce, répété deux fois, sur « per amare un Dio » ; la vivacité de la basse continue et le dense dialogue de *Son costante e amante fedele*, et l'atmosphère « guerrière » dans l'aria *Già d'ira m'accendo* d'Urbain et *All'armi o costanza* de Théodosie. Les arias de Théodosie sont celles où l'on trouve la plus grande variété de

solutions, y compris dans le choix des profils mélodiques, comme le montre par exemple *Mi piace il morire*, dans laquelle Scarlatti emploie souvent le second degré diminué (*mi* bémol) de la tonalité de *ré* mineur. Une telle richesse est aussi présente du point de vue harmonique, comme le montre la splendide aria *Soccorretemi cieli fedeli*, dans laquelle Scarlatti arrive à cadencer aussi en *ré* bémol majeur. Celle-ci, *Largo assai*, commence par un délicat contrepont des cordes qui précède l'invocation de la martyre, construite sur une déclamation essentiellement syllabique, avec une significative exception dans la section finale, quand Théodosie se laisse aller à un long mélisme sur le mot « corro ». Dans son récitatif suivant, la déclamation dramatique laisse la place, sur le dernier vers (« folle mondo ti lascio, ed al ciel m'invio »,) à une sorte d'arioso, en 3/2 dans lequel le texte est répété deux fois dans un climat de grande tension expressive : il prélude à la grande aria finale *Spirti beati*, aria strophique en *mi* mineur qui présente la même indication agogique et de tempo que l'aria précédente, *Largo assai* en 3/2. Ici, Scarlatti utilise dans les premières mesures introductives un dessin descendant à la basse continue, tandis que les longues appoggiatures du premier violon provoquent

des retards ; l'entrée de la voix est en revanche soutenue par des dessins chromatiques à la basse. Elle est constituée d'une mélodie chromatique descendante de quatre notes, emblème baroque du *lamento*.

PRIMA PARTE

ARIA

3 - Arsenio

Se il mio dolore
Potesse frangere
Il cor di pietra
D'una Beltà;
Dal Fato, ò Amore,
Cent'occhi impetra,
Ch'il cor di piangere
Non cesserà.

Se i miei sospiri
O Dio, placassero
L'empio semblante,
Che m'allettò
Tutti i martiri,
Che morte dassero,
Sempre costante
Io soffrirò.

RECITATIVO

4 - Urbano

Rasserena le luci, Asciuga il viso;
E lieto homai ritorni
A passeggiar sù la tua bocca il riso.

ARIA

3 - Arsenius

If my grief
could break
the stony heart
of a Beauty,
O Love, implore of Fate
a hundred eyes,
that my heart
may not cease to weep.

If my sighs,
O God, could pacify
the cruel countenance
that allured me,
steadfastly
would I suffer
all the torments
brought by death.

RECITATIVE

4 - Urbanus

Cease your weeping, dry your tears,
and joyfully now let a smile
return to your lips.

AIR

3 - Arsène

Si ma douleur
Pouvait briser
Le cœur de pierre
D'une beauté,
Du destin, ô Amour,
Exige cent yeux,
Car mon cœur
Ne cessera de pleurer.

Si mes soupirs,
Mon Dieu, pouvaient calmer
La cruelle beauté
Qui me séduisit,
Avec constance,
Je souffrirais
Tous les martyrs
Apportés par la mort.

RÉCITATIF

4 - Urbain

Essuie tes yeux, sèche ton visage,
Et que le sourire désormais
Retourne joyeux sur ta bouche.

ARIOSO

5 - Urbano

E quando felice,
O figlio, il tuo ciglio
Serenò vedrò.

Arsenio

Un alma infelice
Contento un momento,
Sperare non può.

RECITATIVO

6 - Arsenio

Troppo severa hà per gl'affetti,
ahi lasso
Il bell' Idolo mio
l'alma di sasso.

ARIA

7 - Arsenio

O lieto quel core,
Che pena amorosa
Da se discacciò.
E scaltro in amore
Con alma sdegnosa
Gl'affetti ingannò.

E sempre dolente,
Chi dona ad un volto
La sua libertà.
E in vano si pente

ARIOSO

5 - Urbanus

And I shall be happy, my son,
when I see your eyes
untroubled once more.

Arsenius

A hapless soul
cannot hope to be happy
even for a moment.

RECITATIVE

6 - Arsenius

Ah, too severe, alas,
is the unfeeling heart
of the Beauty I worship!

ARIA

7 - Arsenius

Oh, happy the lover
who has prevailed
in banishing love's afflictions
and, shrewd in love,
contemptuous by nature,
has thwarted the affections.

And ever doleful is he,
who for a pretty face
gives up his freedom;
and it is no use

ARIOSO

5 - Urbain

Et quand, mon fils,
Reverrai-je tes yeux
À nouveau sereins.

Arsène

Une âme malheureuse
Ne peut espérer
Un seul instant de bonheur.

RÉCITATIF

6 - Arsène

Trop sévère, hélas,
Est le cœur de pierre
De mon idole.

AIR

7 - Arsène

Oh heureux est ce cœur
Qui parvint à chasser
Les peines d'amour.
Et rusé en amour,
De son âme en colère,
Trompa les sentiments.

Et toujours est dolent
Qui offre pour un visage
Sa liberté.
Et en vain il se repent

D'amar, quando involto
Nei lacci poi stà.

RECITATIVO

8 - Decio

Lascia, lascia, Signor,
Al mio pensier l'incarco,
Che di piegar alle tue giuste voglie
Di Teodosia l'affetto io ti prometto,
E lieto più sù la mia fè riposa,
Che Teodosia vedrai hoggi tua
sposa.

ARIA A DUE

9 - Decio

Bella, perchè disprezzi
Chi t'offre in dono il cor ?

Teodosia

Lo sprezzo sol, che pago
D'amor celeste, è il sen.

Decio

Perche non cedi ai vezzi
Con che t'alletta Amor?

Teodosia

Amor del tuo più vago
Soggetto il cor mi tien.

regretting his love,
once he has been ensnared.

RECITATIVE

8 - Decius

Let me, my lord, carry out my plan:
I promise to make Theodosia
yield to your just desires,
and delighted, I am more than
convinced
that today Theodosia will be your
wife.

DUO

9 - Decius

Beauty, why do you despise the one
who as a gift offers you his heart?

Theodosia

I despise him only because
my heart is filled with heavenly love.

Decius

Why do you not give in to the
charms
with which Love entices you?

Theodosia

A love more alluring than yours
holds my heart in thrall.

D'aimer, quand il se trouve
Pris dans ses filets.

RÉCITATIF

8 - Dèce

Laisse, laisse, Seigneur,
Ma pensée s'en charger,
Et je te promets de faire plier
Théodosie à tes justes désirs,
Et je me réjouis car je sais
Qu'aujourd'hui tu prendras
Théodosie pour épouse.

DUO

9 - Dèce

Belle, pourquoi méprises-tu
Celui qui t'offre son cœur ?

Théodosie

Je ne le méprise que parce que
L'amour céleste comble mon cœur.

Dèce

Pourquoi ne cèdes-tu pas aux
charmes
De l'amour qui te séduit ?

Théodosie

Un amour plus beau que le tien
Assujettit mon cœur.

Decio

E con folle desio,

Teodosia

E con fedel desio,

Decio

Tu sdegni un Prence.

Teodosia

Per amare un Dio.

RECITATIVO

10 - Teodosia

Non provocar più Decio
 Con detti lusinghieri
 I miei casti pensieri,
 Che è vana ogni tua speme,
 Ne creder già,
 Che se di Donna il sesso
 Per natura è incostante,
 Come Donna cangiar possa il cor
 mio
 Ad ogn'ora il desio, folle t'inganni.
 Son Donna è vero
 Mà costante è il pensiero.

ARIA

11 - Teodosia

Son costante, e amante fedele :
 Temprato di smalto
 Hò il core,

Decius

And with foolish desire,

Theodosia

And with faithful desire,

Decius

you despise a Prince...

Theodosia

in order to love a God.

RECITATIVE

10 - Theodosia

O Decius, cease to provoke
 my chaste thoughts
 with your flattering words,
 for all your hope is in vain;
 and if you believe, since
 womankind is by nature fickle
 that, because I am a woman,
 my heart's desires can change so
 easily,
 then, fool, you are mistaken!
 I am indeed a woman,
 but I am constant in my feelings.

ARIA

11 - Theodosia

I am constant, and faithful in love:
 my heart
 is adamant,

Dèce

Et par ton fol désir,

Théodosie

Et par mon fidèle désir,

Dèce

Tu méprises un Prince.

Théodosie

Pour aimer un Dieu.

RÉCITATIF

10 - Théodosie

Ô Dèce, ne provoque plus
 Avec tes paroles flatteuses,
 Mes chastes pensées,
 Car vaine est ton espérance,
 Et si tu crois,
 Parce que la femme
 Est par nature inconstante,
 Que mon cœur de femme peut
 Changer toujours son désir,
 Fou, tu te trompes.
 Je suis une femme, il est vrai,
 Mais mes pensées sont constantes.

AIR

11 - Théodosie

Je suis constante et amante fidèle :
 Mon cœur
 Est inflexible,

Che nell' assalto
Di novo Amore
Pugnerà sempre crudele.

Son severa, e fiera mi vanto
Nutrire fortezza
Nel petto,
E per fierezza
Mi prendo diletto
Di gioir sempre al tuo pianto.

RECITATIVO

12 - Arsenio

Alma di te più dura
Non cred' io, che formar possa
natura.

ARIA A QUATTRO

13 - Urbano

Mà ben l'empia punir saprò !

Teodosia

Signore !

Urbano

Non più, non più !

Decio

Tanto superba ?

and when assailed
by a new love,
it will always fight ruthlessly.

I am severe, and cruel, I boast
that in my breast I foster fortitude,
and cruelly I delight
in ever rejoicing in your tears.

RECITATIVE

12 - Arsenius

I do not believe that nature
could make a heart harder than
yours.

QUARTET

13 - Urbanus

But I will know how to punish her for
her cruelty!

Theodosia

My lord!

Urbanus

No more!

Decius

What arrogance!

Et à l'assaut
D'un nouvel amour
Combattrà toujours avec cruauté.

Je suis sévère et fière, je me vante
D'avoir un cœur
Plein de force,
Et je me délecte
De toujours me réjouir de tes larmes.

RÉCITATIF

12 - Arsène

Je ne crois pas que la nature puisse
forger
Une âme plus dure que la tienne.

QUATUOR

13 - Urbain

Mais je saurai bien punir cette
cruelle !

Théodosie

Seigneur !

Urbain

Il suffit ! Il suffit !

Dèce

Quel orgueil !

Teodosia

Di qual fallo son rea ?

Arsenio

A te lo chiedi.

ARIA

14 - Arsenio

Se vuoi crudel tu puoi
Scior quel laccio, ch'avvinto mi tien.
Se dai fine a'miei guai,
Mi ritorna la gioia nel sen.

Teodosia

Se mio fosse il desio
Haveresti d'Amor la mercè,
Il Cielo vuol che con zelo
Gli mantenghi costante la fè.

RECITATIVO

15 - Arsenio

Stelle deh concedete
Che nasca per dar pace al mio
cordoglio
Favilla di pietà da un cor di scoglio.

Urbano

Ah Teodosia superba, e tanto
ardisci ?
Della mia cara prole
Aborrir gl'Imenei ?

Theodosia

What misdeed have I committed?

Arsenius

Ask yourself that!

ARIA

14 - Arsenius

If you wish, cruel one, you may
release me
from this snare which holds me fast.
If you bring my troubles to an end,
joy will return to my heart.

Theodosia

If the decision were mine,
Love would have mercy on you,
but Heaven wants me to remain
zealously steadfast in my faith.

RECITATIVE

15 - Arsenius

Ye Stars, ah, to ease my pain,
let a spark of compassion spring
from this heart of stone.

Urbanus

Ah, haughty Theodosia, you make
so bold as to show aversion
to the marriage of my dear son?

Théodosie

De quelle faute suis-je coupable ?

Arsène

Demande à toi-même.

AIR

14 - Arsène

Si tu veux, cruelle, tu peux
Dénouer ce lien qui me retient.
Si tu mets fin à mes tourments,
La joie reviendra dans mon cœur.

Théodosie

Si mon désir m'appartenait,
Tu obtiendrais la grâce de l'amour,
Mais le ciel veut qu'avec zèle
Je lui garde ma foi avec constance.

RÉCITATIF

15 - Arsène

Astres, hélas, permettez
Que pour apaiser ma douleur,
Une étincelle de pitié naisse de ce
cœur de pierre.

Urbain

Ah, orgueilleuse Théodosie, quelle
audace !
Pourquoi abhorrer l'Hyménée
De mon cher enfant ?

Folle, folle, che sei,
Mà non andrà di così ardito errore
Impunito il tuo core :
Se non curasti del tuo Prence i vezzi,
E alle mie voglie con pensieri
indegni
Ti mostrasti restia, prova gli sdegni.

ARIA

16 - Urbano

Già d'ira m'accendo,
E inventa ò pensiero
Fiamme e saette
Flagelli, e scempi,
Che pur che s'adempì
L'acceso volere,
Che brama vendetta,
Non altro pretendo.

RECITATIVO

17 - Decio

A presagi sì crudi
Di martiri, e di pene
Perfido il core anche il suo error
mantiene ?

Foolish though you may be,
your heart will not go unpunished
for daring thus to blunder:
if you do not yield to your prince's
affections,
and with shameful thoughts prove
defiant
of my desires, then you will feel
my anger.

ARIA

16 - Urbanus

For indeed I am burning with rage:
let my mind conceive
flames and arrows,
scourges and bloodshed,
for I want nothing more
than the accomplishment
of my ardent desire,
which longs for revenge!

RECITATIVE

17 - Decius

With such cruel presages
of torture and suffering,
does your treacherous heart
maintain its position?

Folle, bien folle que tu es,
Mais ton cœur ne restera pas
Impuni d'une telle audacieuse
erreur :
Si tu ne prends pas soin de
l'affection de ton prince,
Et que tu te montres réfractaire à
mes désirs,
Par tes pensées indignes, tu vas
éprouver ma colère.

AIR

16 - Urbain

Voilà que la colère m'embrase :
Ô mes pensées, provoquez flammes
et flèches,
Fléaux et massacres,
Car je ne prétends rien d'autre
Que s'accomplisse
Ma volonté ardente
Qui rêve de vengeance.

RÉCITATIF

17 - Dèce

Devant de si cruels présages
De martyrs et de peines,
Ton cœur perfide maintient donc
son erreur ?

ARIA

18 - Teodosia

Son pronta all'offese,
E intrepida hò l'alma :
Benché il furore
Barbaro inventi
Più fieri tormenti
Io spero la palma.
Se il Cielo nel core
La fede m'accese.

RECITATIVO

19 - Teodosia

Non racchiudo nel seno alma
codarda
Qual tù divisi ò folle ;
Tropo vile saria,
Se temessi i tuoi sdegni ;
Mà quanto nel tuo core accrescon
l'ire,
Eguale anche in me pur cresce
l'ardire.

Nè m'inganna il desio,
Se colà sù trà le lucenti sfere
Splende con pari ardore
Emula d'ogni stella
Vittima d'un Tiranno una Donzella.

ARIA

18 - Theodosia

I am ready to suffer,
and my spirit is undaunted:
even if barbarous
fury invents torments
crueller still,
I hope to triumph,
since it was Heaven
that kindled this faith in my heart.

RECITATIVE

19 - Theodosia

My breast harbours not a cowardly
heart,
which you, O fool, would dispute;
too fainthearted would I be
if I feared your scorn;
but as the rage increases in your
breast,
so too does the ardour grow in mine.

Nor does my desire delude me,
if on high, amidst the shining
spheres,
a maiden, the victim of a tyrant,
shines as brightly
as all the stars.

AIR

18 - Théodosie

Je suis prête aux offenses,
Et mon cœur est intrépide :
Bien que la fureur
Barbare invente
Des tourments plus cruels,
J'espère triompher.
Puisque le ciel a fait naître
La foi dans mon cœur.

RÉCITATIF

19 - Théodosie

Mon cœur n'abrite point une âme
lâche
Que tu voudrais contester, ô fol
que tu es ;
Je serais trop vile
Si je craignais ta colère ;
Mais ta rage s'accroît autant dans
ton cœur
Qu'augmente l'ardeur dans le mien.

Et mon désir ne me trompe pas,
Si là-haut, parmi les sphères
lumineuses,
Resplendit avec une égale ardeur,
Rivale de toutes les étoiles,
Victime d'un tyran, une donzelle.

ARIA

20 - Teodosia

Se il Cielo m'invita
A eterni contenti,
V'abbraccio tormenti,
Disprezzo la vita.
E ben è dovere
Ch'á prezzo di pene
Si compri il godere.

Imbelle è quel core
Che teme il languire.
È caro il morire
Con aspro dolore,
Se il Fato ci addita,
Ch'in seno di Morte
Rinasce la vita.

RECITATIVO

21 - Arsenio

Ed io sempre dolente
Mal gradito amator d'empio destino
Devo nudrir nel seno
L'influenze maligne ? Misero
Arsenio !

Decio

Lascia di sospirare,
Spera, spera che forse impietosito
De tuoi lamenti il Fato
Darà pace al tuo core.

ARIA

20 - Theodosia

If Heaven invites me
to eternal joys,
O torments, I embrace you,
and life I despise.
And it is be seeming
to receive felicity
in exchange for pain.

Weak is the heart
that fears dying.
It is sweet to die
in great pain,
if it is ordained that
in the bosom of Death
life is reborn.

RECITATIVE

21 - Arsenius

And I, still cheerless,
a spurned lover, must foster
in my breast the harmful influence
of a cruel destiny? Woeful Arsenius!

Decius

Cease your sighing,
remain hopeful, for, maybe
moved by your laments,
Fate will set your heart at rest.

AIR

20 - Théodosie

Si le ciel m'invite
À un bonheur éternel,
Tourments, je vous embrasse,
Et je méprise la vie.
Et c'est un digne devoir
D'acheter la jouissance
Au prix de moult peines.

Faible est le cœur
Qui craint de languir.
Il est doux de mourir
Dans l'âpre douleur,
Si le destin nous montre
Qu'au sein de la Mort
Renaît la vie.

RÉCITATIF

21 - Arsène

Et moi toujours dolent,
Amant méprisé, je dois nourrir
En mon sein l'influence néfaste
D'un cruel destin ? Misérable
Arsène !

Dèce

Cesse de soupirer,
Garde espoir, car sans doute, pris
de pitié
De tes plaintes, le destin
Apaisera ton cœur.

ARIA

22 - Decio

Sì, sì, spera
Che d'empia beltà
L'orgoglio, e'l dispetto
Cangiato in affetto
Al fin si vedrà.

Nò, nò, del Cielo
Non t'hai da doler.
Non sai ch'a gl'amanti
Svaniti gli pianti
Succede il piacer.

RECITATIVO

23 - Teodosia

Ogni speme deponi,
Che al suono infido de'tuoi falsi detti
Cangin desio I miei sinceri affetti.
E pria che d'altro Amore
Fiamma impudica mi serpeggi
al core,

ARIOSO

Con volontaria sorte
Voglio, voglio la morte !

ARIA

22 - Decius

Yes, remain hopeful:
in the end we shall see
this cruel beauty's
pride and contempt
turn into affection.

No, you must not
complain about Heaven.
Do you not know that for lovers
once they have ceased to weep,
pleasure returns?

RECITATIVE

23 - Theodosia

Give up all hope
of seeing my genuine feelings
change
at the traitorous sound
of your false words.
And before the shameless flame
of another love sneaks into my heart,

ARIOSO

freely I make my decision:
I want to die!

AIR

22 - Dèce

Oui, oui, garde espoir,
On verra à la fin
L'orgueil et le mépris
De cette beauté cruelle
Se changer en affection.

Non, non, du ciel
Tu ne dois point te plaindre.
Ne sais-tu pas que les amants,
Une fois leurs larmes disparues,
Retrouvent le plaisir ?

RÉCITATIF

23 - Théodosie

Abandonne tout espoir
De voir mes sentiments sincères
changer
Au son infidèle de tes fausses
paroles,
Et avant que la flamme impure
D'un autre amour s'insinue dans
mon cœur,

ARIOSO

Avec détermination,
Je réclame, je réclame la mort !

SECONDA PARTE

RECITATIVO

24 - Urbano

Farò paghe tue voglie,
Olà d'Astrea Ministri !
Per tormentar questa Donzella
indegna,
Con pena più severa
Prenda ogn'uno di voi l'alma di fiera.

Teodosia

Ò gradita sentenza, ò cari accenti !

ARIA

25 - Teodosia

All'armi, ò costanza,
Ch'il cor vincerà;
Del Ciel la costanza
Soccorso mi dà.

All'ire d'un empio
Di scoglio hò la fè,
E spero nel Tempio
Di gloria mercè.

RECITATIVE

24 - Urbanus

I shall fulfil your wishes.
Ho there, ministers of Astrea!
In order to inflict even greater pain
on this unworthy maiden, let your
hearts
become hard like that of a ferocious
beast!

Theodosia

Oh, welcome decision! Pleasing
words!

ARIA

25 - Theodosia

To arms, O constancy!
My heart will be victorious;
my trust in the Kingdom of Heaven
comes to my aid.

Faced with the anger of a cruel man,
I am unshaken in my faith,
and I hope for grace
in the Temple of Glory.

RÉCITATIF

24 - Urbain

Je satisferai tes envies,
Holà, ministres d'Astrée !
Pour tourmenter cette donzelle
indigne,
Avec une peine plus sévère,
Que chacun de vous se transforme
en bête féroce.

Théodosie

Ô sentence agréable, ô chers
accents !

AIR

25 - Théodosie

Aux armes, ô constance,
Mon cœur vaincra ;
L'espérance du ciel
Va me secourir.

Face à la colère d'un cruel,
Ma foi reste de marbre,
Et j'espère obtenir la grâce
Dans le Temple de la Gloire.

RECITATIVO

26 - Teodosia

Si pur fidi guerrieri
Dell'ingiusto Tiranno
Eseguite gl'imperi;
Non indugiate più, che le vostr'ire
Attendo homai con generoso ardire.
Ecco il petto, ecco il seno,
Sù ! Con empio furore
Lacerate, ferite, eccovi il core.

Arsenio

Ah barbari fermate
Gl'ingiustissimi sdegni,
E con qual core, oh Dio, possibil sia
Ch'io ueggia tormentar l'anima
mia ?

Decio

Con quell'istesso core,
Che la crudel ti fà penar d'Amore.

RECITATIVE

26 - Theodosia

Yes, O faithful warriors,
carry out the orders
of this unjust tyrant;
delay no more, for now at last,
with noble courage, I face your
anger.
Here is my bosom, here is my breast:
come, with ungodly fury,
lacerate me, wound me, here is
my heart!

Arsenius

Ah, barbarians, cease
this most unjust abuse!
With what kind of heart, oh God,
do I see my soul tormented?

Decius

With that same heart, with which
your cruel
beloved makes you suffer the pains
of love.

RÉCITATIF

26 - Théodosie

Oui, ô fidèles guerriers,
Exécutez les ordres
De l'injuste tyran ;
Ne tardez plus, car j'attends
désormais
Votre colère avec un noble courage,
Voici ma poitrine, voici mon sein,
Allons ! Avec une cruelle fureur,
Lacérez, blessez-moi, voici mon
cœur.

Arsène

Ah, barbares, cessez
Ces abus des plus injustes !
Et avec quel cœur, mon dieu, est-il
possible
Que je voie se tourmenter mon âme ?

Dèce

Avec ce cœur même dont cette
cruelle
Use pour te faire souffrir les peines
d'amour.

ARIA

27 - Decio

Non è fierezza
L'usar fierezza
Mà folle pietà,
A chi nel suo petto
Ripieni d'affetto
Gli sensi non hà.

È vile amore
L'usar amore,
Ma non fedeltà,
A chi col bel volto
Il core t'hà tolto
E amare non sà.

RECITATIVO

28 - Urbano

Non funestar più con il duol la
fronte.
Figlio, l'empia ch'adori
Lascia che mora
E à più felice amor volgi lo sguardo.

Arsenio

Ah che oggetto più caro al mio
pensiero
Di Teodosia trovar, Padre non spero.

ARIA

27 - Decius

To use pride,
is not pride
but foolish piety,
in one whose heart
in her breast is not
disposed to feeling.

To use love
but not fidelity
is worthless love
in one who, with her fair face,
has stolen your heart
and is incapable of loving.

RECITATIVE

28 - Urbanus

Afflict your brow no more with
sorrow.
My son, let your heartless beloved
die,
let her die,
then set your sights on a happier
love.

Arsenius

Ah, father, I have no hope of finding
one dearer to my heart than
Theodosia.

AIR

27 - Dèce

User de la fierté
N'est pas de la fierté,
Mais une folle piété,
Pour qui n'a pas
Le cœur rempli
De sentiments.

User de l'amour
Mais non de la fidélité
Est un amour indigne,
Pour qui, avec son beau visage,
T'a arraché le cœur
Et ne sait point aimer.

RÉCITATIF

28 - Urbain

Ne laisse pas la douleur tourmenter
ton front.
Laisse mourir,
Mon fils, la cruelle que tu adores,
Et tourne tes regards vers un amour
plus heureux.

Arsène

Ah, mon père, je n'espère guère
trouver
Un objet plus cher à mon cœur que
Théodosie.

Urbano

Bella è pure la Tigre
 Mà per esser sì fiera
 Non desta amor la sua beltà
 nell'Alme.

Arsenio

Crudo è vero del cor l'Idol ch'adora,
 Ma la sua crudeltà pur m'innamora.

Urbano

Dunque, che far si dee ?

Arsenio

Viva, viva, e non mora.

ARIA

29 - Teodosia

Mi piace il morire
 Perche la mia morte
 Disserra le porte
 D'eterno gioire.

E dolce il tormento
 Se certa è la speme
 Che dopo le pene
 Celeste è il contento.

Urbanus

A tigress is also beautiful,
 but she is too cruel
 for her beauty to kindle love in
 men's hearts.

Arsenius

The idol I worship has indeed a
 cruel heart,
 but even her cruelty makes me
 love her.

Urbanus

So what is to be done?

Arsenius

Let her live, live, not die!

ARIA

29 - Theodosia

It pleases me to die,
 for my death
 will open the gates
 to everlasting delight.

Sweet is the torment
 when certain is the hope
 that after suffering
 there will be celestial bliss.

Urbain

La tigresse est pourtant belle,
 Mais pour être aussi féroce,
 Sa beauté ne suscite pas l'amour
 dans les cœurs.

Arsène

L'idole que j'adore a un cœur cruel,
 il est vrai,
 Mais sa cruauté me rend amoureux.

Urbain

Donc, que faut-il faire ?

Arsène

Qu'elle vive et ne meure pas !

AIR

29 - Théodosie

Il me plaît de mourir,
 Car ma mort
 Ouvrira les portes
 D'une éternelle joie.

Doux est le tourment
 Si l'espoir est certain
 Qu'après les peines
 Le bonheur sera céleste.

RECITATIVO

30 - Urbano

Dunque se tanto grata
T'è la morte ò Donzella,
Appagate, ò Ministri,
E le sue stolte voglie
E'l mio giusto desire,
Saziate di pene il suo morire.

ARIA

31 - Urbano

L'offendere un Rege
Non merta pietà.
Delitto s'appella,
E sol si cancella
Se all'empio
Con scempio
La morte si dà.

RECITATIVO

32 - Urbano

E tu Figlio dolente,
Già che l'Indegna armata
D'ostinata costanza
Contende il varco ad ogni tua
speranza,
Con pensiero più degno
Cangia in odio l'Amor, l'affetto in
sdegno.

RECITATIVE

30 - Urbanus

So, if death for you
is so welcome, young woman,
then satisfy, O ministers,
both her foolish wishes
and my just desire:
make her death most painful!

ARIA

31 - Urbanus

Affront to a king
deserves no mercy;
it is a crime that can
only be expiated
by making
the felon die
a terrible death.

RECITATIVE

32 - Urbanus

And you, my unhappy son,
since this unworthy maiden,
armed with wilful determination,
bars the way to all your hopes,
turn with worthier intents
your love into hatred,
your devotion into contempt.

RÉCITATIF

30 - Urbain

Donc, si la mort
T'est si agréable, jeune femme,
Satisfaites, ô ministres,
Et ses stupides volontés,
Et mon juste désir :
Comblez sa mort de peines.

AIR

31 - Urbain

Offenser un Roi
Ne mérite aucune pitié.
Cela s'appelle un crime,
Qui ne peut être expié
Que si l'on donne
À cette cruelle
Une mort affreuse

RÉCITATIF

32 - Urbain

Et toi, fils éploré,
Puisque l'indigne, armée
D'une constance obstinée,
Empêche tes espoirs d'aboutir,
Change avec de plus dignes pensées,
Ton amour en haine,
Ton affection en colère.

Decio

Mà che veggio ? Ò stupor, ò come
lieta
Si dispone à morir ; chi vidde mai
In petto feminil tanta virtude ?

Teodosia

Non può di morte paventare il gelo
Quel cor, ch'infiamma col suo foco
il Cielo.

ARIA

33 - Teodosia

Soccorretemi
Cieli fedeli
Ch'io corro à morir.

Assistetemi
Stelle ancelle
Nel mio languir.

RECITATIVO

34 - Urbano

Moltiplicate pure
Con novelli tormenti
Contro la rea gli scempi,
Poiché ben si conviene
Chi le gioie sdegnò soffra le pene.

Decius

But what do I see? Oh, wonder!
Oh, how joyously she prepares
to die!
Whoever saw such courage in a
woman's breast?

Theodosia

This heart, enflamed by Heaven's
fire,
cannot fear the chill of death.

ARIA

33 - Theodosia

Help me,
faithful Heavens,
to hasten to my death.

Stand by me,
heavenly handmaidens,
as I lose my strength.

RECITATIVE

34 - Urban

Then increase
her sufferings
with new torments,
for it is proper that one who scorns
happiness should suffer pain!

Dèce

Mais que vois-je ? Ô stupeur ! Ô
comme heureuse
Elle se prépare à mourir !
Qui a jamais vu
Autant de courage dans le coeur
d'une femme ?

Théodosie

Il ne peut craindre le froid de la mort
Ce cœur que le Ciel enflamme de
son feu.

AIR

33 - Théodosie

Secourez-moi,
Cieux fidèles,
Je cours à la mort.

Assistez-moi,
Étoiles servantes,
Dans ma langueur.

RÉCITATIF

34 - Urbain

Multipliez donc
Par de nouveaux tourments,
Les peines de cette coupable,
Car il convient bien
De faire souffrir qui méprisa le
bonheur.

ARIA A TRE

35 - Teodosia

Costanza, costanza

Urbano, Arsenio

Fierezza, fierezza

Teodosia, Urbano, Arsenio

Ci vuol per combattere
Chi brama abbattere
La crudeltà.

Teodosia

Fortezza, fortezza
Bisogna à quell' Alma,
Che aspira alla Palma
D'eternità.

Urbano, Arsenio

Tormenti, tormenti
Inventi quest' alma,
Che aspira alla palma
D'una beltà

RECITATIVO

36 - Teodosia

Da ferro micidiale
Ai torrenti di Sangue aperto il varco
L'alma già fuggitiva
Niega più respirar l'aura vitale.
Già tronca amico il Fato
Lo stame al viver mio;

TRIO

35 - Theodosia

Steadfastness...

Urbanus, Arsenius

Mercilessness...

Theodosia, Urbanus, Arsenius

... is what is needed in the endeavor,
by one who earnestly desires
to defeat cruelty.

Theodosia

Fortitude, fortitude
is what my soul needs,
in striving to achieve
everlasting life.

Urbanus, Arsenius

Torments, torments,
are what my soul must invent,
in striving to triumph
over a Beauty.

RECITATIVE

36 - Theodosia

With a deadly sword, a way
has been opened for streams of
blood,
already my soul is fleeing
and can no longer breathe vital air.
Already the kindly Fate

TRIO

35 - Théodosie

De la constance...

Urbain, Arsène

De la férocité...

Théodosie, Urbain, Arsène

Est ce que requiert
Celui qui ardemment désire
Vaincre la cruauté.

Théodosie

C'est de la force
Dont a besoin mon âme,
Qui aspire à la palme
De l'éternité.

Urbain, Arsène

Ce sont des tourments
Que doit inventer mon âme,
Qui aspire à triompher
D'une beauté.

RÉCITATIF

36 - Théodosie

Un fer mortel
A ouvert des torrents de sang,
Et mon âme déjà fugitive
Ne peut plus respirer l'air vital.
Le destin ami a déjà tronqué
Le fil de ma vie ;

Folle mondo ti lascio, e al Ciel
m'invio.

ARIA

37 - Teodosia

Spiriti beati
Gradite la fè
D'un alma costante
Che d'empio tiranno
L'inganno abbattè.

Angeliche schiere
Prendete il moi cor
A voi già ne vola,
Cingetelo ò Stelle
Più belle d'ardor.

CORO

38 - Tutti

Di Teodosia il martir chiaro t'addita
A chi more per Dio la Morte è vita.

has cut the thread of my life.
Foolish world, I leave you,
and rise to Heaven.

ARIA

37 - Theodosia

Blessed spirits,
receive the faith
of a steadfast soul
that has overcome
the deceit of a wicked tyrant.

Angelic hosts,
receive my heart,
already it is flying towards you;
embrace it, O beauteous Stars,
with ardent love.

CHORUS

**38 - Theodosia, Decius, Arsenius,
Urbanus**

The martyrdom of Theodosia shows
clearly
that for one who dies for God,
Death is life.

Translation: Mary Pardoe

Monde fou, je te quitte,
Et m'élève vers le Ciel.

AIR

37 - Théodosie

Esprits bienheureux,
Appréciez la foi
D'une âme constante,
Qui triompha de la ruse
D'un cruel tyran.

Troupes angéliques,
Prenez mon cœur,
Qui vers vous déjà s'envole,
Entourez-le d'ardeur,
Ô étoiles plus belles.

CHŒUR

38 - Tous

Le martyre de Théodosie te montre
on ne peut mieux
Que la mort est la vie pour qui meurt
pour Dieu.

Traduction : Jean-François Lattarico

Emmanuelle de Negri

© Clemence Demesme

Renato Dolcini

© Philippe Delval

Emiliano Gonzalez Toro

© Michel Novak

Anthea Pichanick

© Julie Cherki

lesaccents.fr

also available

apartemusic.com