

ACCADEMIA DEGLI AFFETTI

Stelle nemiche

Lamentations of love and spiritual anguish

Texts

Benedetto Ferrari (1603-1681)

Musiche e poesie varie a voce sola, libro terzo, 1641

Queste pungenti spine

Queste pungenti spine che ne' boschi d'abisso nodrite ed'allevate affliggono, trafiggono, o crudeltate il mio Signore e Dio, son saette divine che col foco del cielo addolcite e temperate, allettano, diletano o gran pietade il cor divoto e pio.

E tu anima mia non sai che sia dolore ancor non senti amore?

[...]

Così dunque vivrai, senz'amor, senza duolo, no, no. Rivolgi il core pieghevole, piacevole o buon fervore à si gravi martiri e riverente homai pentita e lagrimosa manda dal petto fuore caldissimi, dolcissimi, d'amor sensi e sospiri.

Così anima mia, saprai che sia dolore, intenderai amore.

Translation:

These sharp thorns, which in the depths of the woods are nourished and raised to afflict, pierce, and torment my Lord and God, are divine arrows which, softened and tempered by the fire of heaven, entice, delight, and move the devout and pious heart to great compassion.

And you, my soul, do you not know what sorrow is, nor yet feel love?

[...]

Thus, then, you shall live, without love, without sorrow — no, no. Turn your yielding heart, with pleasant and fervent devotion, to such grave sufferings; and now, repentant and tearful, let the warmest, sweetest feelings and sighs of love flow forth from your breast.

Thus, my soul, you shall know what sorrow is; you shall understand love.

Sigismondo d'India (1582-1629)

Le musiche, libro secondo, 1615

Io gelo, dunque io ardo

Io gelo, dunque io ardo e non sol ardo; son trafitta e legata e insieme accesa.
Sento la piaga eppur non veggio il dardo, le catene non trovo eppur son presa.
Presa son d'un soave dolce sguardo che fa dolce il dolor, dolce l'offesa.

Translation:

*I freeze, therefore I burn, and yet I do not merely burn; I am pierced and bound, and yet ablaze.
I feel the wound, yet I see no arrow; I find no chains, yet I am held captive.
I am held captive by a gentle, sweet gaze that makes the pain sweet, the offence sweet.*

Francesco Rognoni Taeggio (metà del XVI sec – 1626)

Selva dei varii passaggi, libro primo, 1620

Pulchra es

Pulchra es amica mea, suavis et decora sicut Hierusalem.
Terribilis ut castrorum acies ordinata.
Averte oculos tuos a me, quia ipsi me a volare fecerunt.

Translation:

*Beautiful are you, my love, sweet and comely as Jerusalem.
Awesome as an army in array.
Turn away your eyes from me, for they have made me fly.*

Domenico Mazzocchi (1592-1665)

Musiche sacre e morali, 1640

Colombella che di latte

Colombella che di latte sparge l'ali in luci d'onde, e Maria ch'in cuore asconde Purità di nevi intatte.
Mà s'empietà combatte, ella è fra draghi horribili, di strali Aquila armata; l'Idra d'inferno sibili, sotto
al suo piede io la vedrò calcata. O rari esempi in terra, ella è Colomba in pace, Aquila in guerra.

Translation:

Little dove whose wings spread milk in waves of light, and Mary who in her heart conceals the purity of untouched snow. Yet when she fights against wickedness, she stands among hideous dragons, an eagle armed with arrows; the hissing Hydra of hell, I shall see it trampled beneath her foot. O rare examples on earth, she is a Dove in peace, an Eagle in war.

Josquin Desprez (1450-1521)

L'unziesme livre de chansons, 1549

Mille regretz

Mille regretz de vous abandoner et d'eslonger votre fache amoureuse.
Jay si grand dueil et paine douloureuse, quon me verra brief mes jours definer.

Translate:

*A thousand regrets for having abandoned you, and for having left your loving face behind.
Now I am torn by such conflict and such agonising pain that the days of my end will come swiftly upon me.*

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Scherzi musicali, 1632

Voglio di vita uscìr

Voglio di vita uscìr, voglio che cadano quest'ossa in polve e queste membra in cenere e che i singulti miei tra l'ombre vadano.

Già che quel piè ch'ingemma l'herbe tenere sempre fugge da me, ne lo trattengono i lacci, ohimè, del bel fanciul di Venere. Vo' che gli abissi il mio cordoglio vedano, e l'aspro mio martir le furie piangano e che i dannati al mio tormento cedano.

A Dio crudel gl'orgoli tuoi rimangano a incrudelir con gl'altri a te rinunzio ne vo' più che mie speme in te si frangano.

S'apre la tomba il mio morir t'annunzio, una lacrima spargi et al fin donami di tua tarda pietade un solo nunzio, e s'amando t'offesi homai perdonami.

Translate:

I wish to leave this life behind; I wish for these bones to turn to dust and these limbs to ashes, and for my sobs to fade away into the shadows.

For that foot which treads upon the tender grass ever flees from me; alas, the bonds of Venus's fair youth hold it back. I will that the abysses behold my sorrow, and that the Furies weep for my bitter torment, and that the damned yield to my anguish.

To God, cruel one, let your pride remain to torment others; I renounce you, I will no longer let my hopes be shattered in you.

The tomb opens, I announce my death to you; shed a tear and at last grant me a single sign of your belated mercy, and if I have offended you by loving you, forgive me now.

Alessandro Grandi (1590-1630)

Mottetti a voce sola con sinfonie d'istrumenti, libro terzo, 1637

Ave mundi

Ave, mundi spes Maria, ave mitis, ave pia, ave plena gratia.

Ave Virgo Deo grata, ab angelo salutata castitatis liliū.

Ave decus angelorum, advocata peccatorum, ave caeli ianua.

Ave Sancta Christi Mater: Mater, per te nobis Deus Pater det aeterna gaudia.

Translate:

Hail, hope of the world, Mary; hail, gentle one, hail, merciful one, hail, full of grace. Hail, Virgin pleasing to God, greeted by the Angel, lily of purity.

Hail, adornment of the angels, advocate of sinners, hail, gate of Heaven.

Hail, Holy Mother of Christ: through you, Mother, God the Father grants us eternal joy.

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Quarto scherzo delle ariose vaghezze, 1624

Sì dolce è il tormento

Sì dolce è il tormento che 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.

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'impiegò, cangiando mia sorte, col dardo di morte il cor sanerò.

Se fiamma d'amore giammai non senti, quel rigido core che 'l cor mi rapì.
Se nega pietate la cruda beltate che l'alma invaghì, ben fia che dolente, pentita e languente, sospirimi un dì.

Translate:

*So sweet is the torment that dwells within my breast, that I live content in this cruel beauty.
May pride grow ever stronger in the heavens of beauty and mercy be lacking, for my faith shall always stand
as a rock against the waves of pride.*

*Let us turn our steps away from false hope; may neither delight nor peace descend upon me.
And may the wicked one I adore deny me the solace of mercy; amidst infinite sorrow, amidst betrayed hope, my
faith shall live.*

*Through fire and frost I find no rest; in the harbour of heaven I shall find rest.
If a mortal blow, with a harsh arrow, has pierced my heart, changing my fate, with the dart of death I shall
heal my heart.*

*If that cold heart that stole my heart has never felt the flame of love.
If the cruel beauty that captivated my soul denies me pity, it will be enough if, sorrowful, repentant and languishing, she
sighs for me one day.*

Giovanni Felice Sances (1600-1679)

Cantade ... libro secondo, 1633

Lagrimosa beltà

Lagrimosa beltà di cui già notte e dì cotanto sospirai, come sei divenuta così?

Il barbaro chi fu? Qual cor pien d'impietà potuto ha incrudelir contro di te?

Misero, ben io so – ne puoi negarlo a fè – il tempo fu, l'età, che tanto vale e può in languidito ha'l sen, ha scolorito l'or del tuo bel crine.

Mirate, donne, il fin: mirate che vien men ogni cosa mortal! Col tempo, arte non val: questo è colpo comun, schermir nol puote alcun. La pioggia vien talor dopo il seren, e dopo il lampo il tuon.

Chi si mostrò crudel non merita perdon, e l'esser infedel agli amanti è di turca empio rigor.

Aspeta' col simil: rendete donne il cor tutto pietoso e umil; imparate a lasciar quel fasto alter, raddolcite il pensier. Il bello non risplende in costei più, né si può dir: "qui fu".

Dunque chi brama aver lunga beltà, usi pietà.

Translate:

O tearful beauty, for whom I once sighed so deeply, day and night, how have you come to be like this?

Who was the barbarian? What heart, full of cruelty, could have been so cruel to you?

Alas, I know well – you cannot deny it – that time, that age which holds such power, has withered your bosom and faded the gold of your fair hair.

Behold, ladies, the end: behold that all mortal things come to an end! Against time, art is of no avail: this is a common blow, which none can ward off. Rain comes sometimes after the clear sky, and thunder after the flash of lightning.

He who showed himself cruel deserves no pardon, and to be unfaithful to one's lovers is a cruelty worse than that of the Turks.

Take heed of this: make your hearts, O women, wholly merciful and humble; learn to cast aside that haughty pride, and soften your thoughts. Beauty no longer shines in her, nor can one say: 'here it was'.

Therefore, whoever desires lasting beauty, let them show mercy.

Maria Chiara Ardolino, soprano

Benedetta Ceron, hornet

Stefan Sandru, theorbo