

Sospiri di Merula

Indecency and Intrigue in 17th Century Italy

Twin Cities Early Music Festival
Wednesday, August 11, 2021

Janna Kysilko, *soprano*
Joe Dolson, *baroque violin*
Ginna Watson, *baroque violin*
Bruce Jacobs, *harpsichord*
Michelle Wenderlich, *violone*

Program

Music of Tarquinio Merula (Cremona, 1594/5 - 1665)

Ballo detto Eccardo, Op. 12, No. 19 from *Canzoni overo sonate concertate per chiesa e camera*, 1637

Cantate jubilate, Op. 6 from *Il primo libro de motetti e sonate concertati*, 1624

La Dada, Op. 12, No. 16

Ballo detto Policio, Op. 12, No. 24

Su la cetra amorosa: Aria a voce sola in Ciaccona, Op. 10 from *Madrigali et altre musiche concertate*, 1633

Canzon: La Marca, Op. 1, No. 7 from *Il primo libro delle canzoni*, 1615

La Cattarina, Op. 12, No. 10

La Maruta, Op. 12, No. 13

La Strada, Op. 12, No. 22

Nigra sum, Op. 6

La Pedrina, Op. 12, No. 2

Ciaccona, Op. 12, No. 20

Gaudeamus omnes, Op. 11, from *Pegaso . . . salmi, motetti, suonate*, 1633-7

Cantate jubilate, exsultate et psalite. Alleluia.
Gloria Patri, qui nos creavit. Alleluia.
Gloria Filio qui nos redemit. Alleluia.

Sing joyfully, rejoice and sing. Hallelujah.
Glory to the Father who created us. Hallelujah.
Glory to the Son who redeemed us. Hallelujah.

Su la cetra amorosa

in dolce e lieto stile
io non pensavo mai di più cantar.
Ch'anima tormentosa
in suon funesto humile
dovea pianger mai sempre e sospirar.
Pur da nova cagion
chiamato son d'amor al canto e al suon.

[Never have I heard
of a dead enemy's being removed
from a tomb to be fought against further.
Yet love now
sounds the trumpet of war,
even against one already dead of love.
Behold me, called again,
alas, to the battle of love, of honor, of faith.]

Io ch'amante infelice,
ceneri freddi à pena
dal rogo riportai d'infaust'amor,

sento che più non lice
con rocha e stanca lena
narrar le fiamme antich'el' vecchio ardor.
Hora che novo Sol'
m'accende e vuol ch'io di lui canti sol.

[I thought I would never again sing
sweetly and gladly
to the amorous lyre;
for the tortured soul
must always lament and sigh,
in low, melancholy tones.
Yet now I am called again by Love
to song and music.]

Questa lacera spoglia
d'un cor trafitto & arso,
miserabile arcanzo dei martir,
in vece che l'accoglia
povero avello e scarso,
amor tiranno anche pur vuol ferir.
Eccomi fatto equal
scuopo al suo stral dispietato e mortal.

[I, unhappy lover
who barely brought back cold ashes
from the tomb of ill-omened love:
I feel that no longer should
my hoarse and weary voice

tell of my old fires and antique passion,
now that a new Sun
warms me, and desires that I sing of her only.]

Io non intesi mai
che si tragga di tomba
nemico estinto à farli guerra più.
È pur amor homai
sona guerriera tromba
pur contro chi d'amor già morto fu.
Ecco à battaglia me
rapella ahime d'amor d'honor di fè.

[These torn spoils
of a heart all pierced and burned,
the wretched container of my torments—
instead of allowing them
to be brought to a poor, scant grave,
Tyrant Love wants to strike them again!
Behold me, made a target
of his pitiless and deadly arrow.]

Ei potea pur lasciarmi
sepolt' in frà i cipressi
o nel sasso d'Elisa argente e dur,
e con piu gloria l'armi
volger contro quei stessi cori
ch'al regno suo rubelli fur,
e in pace me lasciar

dopo il penar mort' almen riposar.

[He might have left me
buried beneath the cypresses,
or in the chill, hard rock of Elysium,
and with greater renown
directed his weapons against the hearts
that had resisted his power,
and at least have let me rest
in peace once dead.]

Pur se di nuovo vuoi
ch'io porti il piagato
di tue quadrella ò dispietato arcier
s'ancor da lacci tuoi
mi vuoi e sè legato
e vuoi ch'avampi del tuo fuoco ò fier
deh meco almen fà si
ch'arda così colei che mi ferì

[Yet if again you want me
to bear the wound
of your arrow, O pitiless archer,
if you want me still to be bound
by your snares,
to flare up with your fire, O proud one:
at least, ah, at least let her also burn
who wounds me so.]

E se tù vuoi ch'io canti
nove fiamme altri ardori
e divina beltà scesa dal ciel
fa sì ch'anch'io mi vanti
d'esser trà casti allori,
degnò di non morir sempre di gel.
Ch'i più canori augei
Io emulerei sì dolci canterei.

[And if you want me to sing
of new fires and other passions,
of divine beauty come down from Heaven—
then see to it that I too may boast,
of being among the chaste laurels,
of being worthy not to die forever of cold.
For I would rival the most songful birds,
so sweetly I would sing.]

Nigra sum sed formosa filiae Ierusalem;
annunciate dilecto meo quam magnum caritatis
sit incendium et ingens amoris flamma.
Sum nigra sed formosa admiramini gentes
Alleluia.

Black am I, yet lovely, daughters of Jerusalem;
Announce to my beloved how great is the fire of charity
and the flame of love.

I am black, yet lovely. Be amazed, O people!
Alleluia.

Gaudeamus omnes in Domino
diem festum celebrantes
sub honore beati N.*
de cuius solemnitate gaudent Angeli.

Let us all rejoice in the Lord
celebrating the feast
in honor of Saint N.*
in whose solemnity the angels rejoice.

**i.e. name your saint du jour!*