

KOSTAS REKLEITIS

FOUR ITALIAN SONGS

FOR SOPRANO OR TENOR AND STRING QUARTET

FROM PETRARCA'S
“IL CANZONIERE”

Op. 10b

EDINBURGH
May 2007

Contents

Preface	i
Original text and translation	ii
[no 12] Se la mia vita	1
[no 106] Nova angeletta	5
[no 100] Quella fenestra	7
[no 215] In nobil sangue	9

Preface

Francesco Petrarca was born in 1304 in Arezzo, Italy. His work “*Il Canzoniere*” was written in vernacular Italian although the majority of poet’s output was in Latin. “*Il Canzoniere*” contains 366 rhymes, mainly in sonnet form and its central theme is the poet’s love for Laura de Noves whom he met in 1327 in Avignon. The completion of the work took him almost 40 years (1327-1368), and he continued to edit it until his death in 1374 (in Arquà Petrarca, Veneto, Italy).

These songs were written to accompany an art exhibition by the artist Lady Lucinda Mackay in Randolph Gallery, Edinburgh, 2007. The first song “*Se la mia vita*” has been broadcasted live from BBC3 on Oct 2009 from the programme “Hear and Now”, it was played by the Edinburgh Quartet and sung by the soprano Lore Lixenberg.

Se la mia vita da l'aspro tormento
si può tanto schermire, et dagli affanni,
ch'i veggia per vertù de gli ultimi anni,
donna, de' be' vostr'occhi il lume spento,

e i cape' d'oro fin farsi d'argento,
et lassar le ghirlande e i verdi panni,
e 'l viso scolorir che ne' miei danni
a llamentar mi fa pauroso et lento:

pur mi darà tanta baldanza Amore
ch'i vi discovrirò de' mei martiri
qua' sono stati gli anni, e i giorni et l'ore;

et se 'l tempo è contrario ai be' desiri,
non fia ch'almen non giunga al mio dolore
alcun soccorso di tardi sospiri.

Nova angeletta sovra l'ale accorta
scese dal cielo in su la fresca riva,
là 'nd'io passava sol per mio destino.

Poi che senza compagna et senza scorta
mi vide, un laccio che di seta ordava
tese fra l'erba, ond'è verde il camino.

Allor fui preso; et non mi spiacque poi,

*If my life of bitter torment and of tears
could be derided more, and made more troubled,
that I might see, by virtue of your later years,
lady, the light quenched of your beautiful eyes,*

*and the golden hair spun fine as silver,
and the garland laid aside and the green clothes,
and the delicate face fade, that makes me
fearful and slow to go weeping:*

*then Love might grant me such confidence
that I'd reveal to you my sufferings
the years lived through, and the days and hours:*

*and if time is opposed to true desire,
it does not mean no food would nourish my grief:
I might draw some from slow sighs.*

Quella fenestra ove l'un sol si vede,
quando a lui piace, et l'altro in su la nona;
et quella dove l'aere freddo suona
ne' brevi giorni, quando borrea 'l fide;

e 'l sasso, ove a' gran dí pensosa siede
madonna, et sola seco si ragiona,
con quanti luoghi sua bella persona
coprì mai d'ombra, o disegnò col piede;

e 'l fiero passo ove m'agiunse Amore;
e lla nova stagion che d'anno in anno
mi rinfresca in quel dí l'antiche piaghe;

e 'l volto, et le parole che mi stanno
altamente confitte in mezzo 'l core,
fanno le luci mie di pianger vaghe.

*A new little angel carried by her wings
descended from the sky to the edge of the river,
there where I was destined to passed, alone.*

*She saw I had no followers nor companion,
so she stretched a strap of silk in the grass,
where the path was green.*

*Then I was captured; but it did not upset me,
so sweet was the light coming from her eyes.*

*From that window where the sun is seen
when he likes, and the other sun at noon:
and that other window where the cold wind rattles
when days are brief, when winds are northerly:*

*and the stone, where on long days my virgin
sits thinking, and alone she much thinks
of her lovely self and the places she has been
never covering them with her shadow or the print of her feet.*

*and the lovely pass where Love caught me:
and the new season that, from year to year,
renews my former wound, on that day:*

*and the face, and the words that remain
fixed deep in the centre of my heart,
make my eyes dim with tears.*

In nobil sangue vita humile et queta
et in alto intellecto un puro core,
frutto senile in sul giovenil fiore
e 'n aspetto pensoso anima lieta

raccolto à 'n questa donna il suo pianeta,
anzi 'l re de le stelle; e 'l vero honore,
le degne lode, e 'l gran pregio, e 'l valore,
ch'è da stanchar ogni divin poeta.

Amor s'è in lei con Honestate aggiunto,
con beltà naturale habito adorno,
et un atto che parla con silentio,

et non so che nelli occhi, che 'n un punto
pò far chiara la notte, oscuro il giorno,

*Noble blood, a calm and humble life,
and up high, in the mind, a pure heart
the fruit of wisdom in her youth's flower;
a joyful spirit in a thoughtful semblance.*

*to this lady a planet has been offered
or rather the ruler of the stars: with true honour,
worthy praise, high esteem, and great value,
to exhaust all the crowd of divine poets.*

*Love finds himself met with Chastity in her,
adorned with natural beauty's dress,
and a gestures that speaks through silence*

*what is it in her eyes, that a dot can
light the night, and darken the skies
make honey bitter, and wormwood sweet.*

Translation: Dr Alfredo Caponnetto

SE LA MIA VITA

$\text{♩} = 72 \text{ c.}$ con affeto e non tanto malinconico

Soprano

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

7

S

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

14

S

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

18

S

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

SE LA MIA VITA

23

S *mf* ch'i veg - gia per ver - tù de gli ul - ti - mi an - - ni, — don - na, de' be'

Vln. I *mf*

Vln. II *mf*

Vla.

Vlc.

26

S *p* vo - str'oc - - chi il lu - me spen - to, *mp* e i ca - pe' d'o - ro fin far - si d'ar -

Vln. I *p*

Vln. II *p*

Vla.

Vlc. *mp*

30

S *mf* gen - to, et las - sar le ghir - lan - de e i ver - di pan - - ni, e'l vi - - so sco - lo -

Vln. I *mf*

Vln. II

Vla.

Vlc. *mp* *mf*

34

S rir che ne' mi - e - i dan - ni a lla - men - tar *mf* mi - fa pa - u - ro - so - et len - to:

Vln. I *mf*

Vln. II *mf*

Vla. *mf*

Vlc. *p* *mp* *p*

SE LA MIA VITA

39

S

Vln. I flautando *p*

Vln. II *f*

Vla. *p*

Vlc.

46 *con ardore*

S pur mi da - rà tan - ta bal - dan - zaA -

Vln. I ord *f*

Vln. II *f*

Vla. *f*

Vlc. *f*

49

S mo - - - - re ch'i vi di - sco - vri - rò de' mei mar -

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

52

S ti - - - ri qua' so - no sta - - ti gli an - ni, e i gior - ni et l'o - - - re; et se'l

Vln. I *mp*

Vln. II *mp*

Vla. *mp*

Vlc. *mp*

SE LA MIA VITA

56

S tempo è contra - - - rio ai be' de si - - - ri, non fia ch'al - men non giun - - -

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

mf

f

f

f

57

58

Musical score for orchestra and choir, page 59, section "calmato". The score includes parts for Soprano (S), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), and Cello/Bassoon (Vlc.). The vocal line "ga al mio do - lo - re" is written below the soprano staff. The score features dynamic markings such as f , p , and p , and tempo markings like $2/4$ and $5/4$. The vocal part includes lyrics: "ga al mio do - lo - re". The instrumental parts show various melodic lines and harmonic support.

64

S

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

mp

Musical score for orchestra and choir, page 10, system 69. The score includes parts for Soprano (S), Violin I (Vln. I), Violin II (Vln. II), Viola (Vla.), and Cello/Bassoon (Vlc.). The vocal part (S) sings "al - cun soc - cor - so di tar - di so - spi - ri __". The orchestra parts show various dynamics (p, mf, ppp) and rhythmic patterns, including sixteenth-note figures and sustained notes. Measure numbers 69-70 are indicated at the top left.

NOVA ANGELETTA

~ 82 amabile e soave ma non troppo

Voice *mf* No - va an - ge -

Violin I *mp*

Violin II *mp*

Viola *mp*

Violoncello *mp*

V. let - - - ta sov - ra l'a - - - le ac - cor - - ta sce - se dal cie - - - lo in su la

Vln. I *mf*

Vln. II *mf*

Vla. *mf*

Vc. *mf*

V. fre - sea ri - - - va, là'n - di - o pas - sa - va sol per mi - o de - sti - - no.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

V. Poi che sen - za com - pa - gna et sen - - - za scor - - ta mi vi - de,

Vln. I *mp*

Vln. II *mp*

Vla. *mp*

Vc. *mp*

NOVA ANGELETTA

20 *mf*

V. un lac - - - cio che di se - taor - di - - - va te - - se fra l'er - ba, on - - d'e ver - de il ca -

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

24

V. mi - - - no. Al - - - lor fui pre - - - so; et non mi spiac - que poi,

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

poco rit. a tempo

28 *mf*

V. sí dol - ce lu - - - me us - cia deg - li oc - chi suoi.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

34

V.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

QUELLA FENESTRA

~ 96 *con delicatezza*

mf sempre

Voice: Quel - la fe - ne - stra o - ve l'un sol si ve - de, quan - do a

Violin I: *mf sempre*

Violin II: *mf sempre*

Viola: *mf sempre*

Violoncello 1: *mf sempre*

V. lui — pia - ce, et l'al - tro in su la no - na; et quel - la do - ve l'ae - re fred - do suo - na

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc. 1

V. ne' bre - vi gior - ni, quan - do bor - re - a'l fie - de; e'l sas - so, o - ve a' gran

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc. 1

V. dí pen - so - sa sie - de ma - don - na, et so - la se - co si ra - gio - na,

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc. 1

QUELLA FENESTRA

20

V. con quan - ti luo - ghi sua bel - la per - so - na co - pri mai d'om - bra, o di - se - gnò col pie - de; el

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc. I

=

25

V. fie - ro pas - so o - ve m'a - giun - se A - mo - re; e lla no - va sta - gion che d'an - no in an - no

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc. I

=

30

V. mi rin - fre - sca in quel di l'an - ti - che pia - ghe; el vol - to, et le pa - ro - le che mi stan - no

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc. I

=

35

V. al - ta - men - te con - fit - te in mez - - - zo l'eo - re, fan - no le lu ci mi - e di pian - ger va - ghe.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc. I

IN NOBIL SANGUE

♩ ~ 84 *serioso e schietto*

Voice

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

V. In no - bil san - gue vi - ta hu - mi - le et que - ta

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

V. et in al - to in - tel - le - cto un pu - - - ro co - - - re,

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

V. fru - to se - ni - le in sul gio - ve - nil fio - - - re e'n a - aspet - to pen - so - - - so

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

IN NOBIL SANGUE

20

V. — anni - ma lie - - - ta rac - col - to à'n que - - - sta don - na il suo pia -

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

p

p

p

p

25

V. ne - ta, an - zil' re de le stel - - - le; e'l ve - ro

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

mp

mp

mp

mp

30

V. ho - no - - re, le de - gne lo - - - de, e'l gran pre - - - gio, e'l va - lo - - - re,

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

mf

mf

mf

mf

34

V. ch'è da stan - - char og - - ni di - vin po - - - e - ta.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

3

3

3

3

mp

mp

mp

mp

IN NOBIL SANGUE

39

V.

A - mor s'ein lei con Ho - ne - sta - te ag - giun - to, con bel -

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

二

44

V. tà na - tu - ra - le ha - bi - to a - dor - - - no, et un at - to che par - la con si - len - - tio,

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

2

49

V.

et non so che nel - lioc - chi, che'n un pun - to po far chia - ra. la not - te,

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

6