

PINCHGUT OPERA PRESENTS
A DELICATE FIRE

Libretto, translation and performers

Music by Barbara Strozzi (1619–1677)

Lyrics by Giulio Strozzi (1583–1652)

Sonata sopra 'Fuggi dolente core', Op. 22 No. 21 (Grave)

Biagio Marini (1594–1663)

Matthew Greco	<i>violin</i>
Karina Schmitz	<i>violin</i>
Simon Martyn-Ellis	<i>theorbo</i>
Hannah Lane	<i>baroque harp</i>
Anthea Cottee	<i>cello</i>
Erin Helyard	<i>chamber organ</i>

Sonetto. Proemio dell'opera (Sonnet – Preamble): First part

Madrigali, Op. 1 No. 1

Taryn Fiebig	<i>soprano</i>
Anna Dowsley	<i>mezzo-soprano</i>
Simon Martyn-Ellis	<i>theorbo & baroque guitar</i>
Hannah Lane	<i>baroque harp</i>
Anthea Cottee	<i>viola da gamba & lirone</i>
Erin Helyard	<i>chamber organ</i>

Mercé di voi, mia fortunata stella,
Volo di Pindo in fra i beati chori,
E coronata d'immortali allori
Forse detta sarò Saffo novella.
Così l'impresa faticosa e bella
Sia felice del canto e degl'amori,
Che s'unisco le voci i nostri cori
Non disunisca mai voglia rubella.

Thanks to you, my star of good fortune, my muse
takes flight and soars among the heavenly choirs.
Crowned with laurels that will never fade,
perhaps I will be hailed as Sappho reborn.
The task is daunting but beautiful
with singing and cupids to make it joyous.
Hearts brought together by music
must never be divided by discord.

Silentio nocivo (Harmful Silence)

Madrigali, Op. 1 No. 6

Taryn Fiebig	<i>soprano</i>
Keara Donohoe	<i>mezzo-soprano</i>
David Greco	<i>baritone</i>
Andrew O'Connor	<i>bass</i>
Simon Martyn-Ellis	<i>baroque guitar</i>
Hannah Lane	<i>baroque harp</i>
Anthea Cottee	<i>lirone</i>
Erin Helyard	<i>harpsichord & chamber organ</i>

Dolcissimi respiri de' nostri cori amanti
 Son le parole affettuose e i canti.
 Sfoga, o mio core,
 il tuo cocente ardore,
 Se tal'hor non ti tocca
 Nodrirti almen di due soavi baci.
 Afflittissima bocca,
 Stolta sei se tu taci:
 Parla, canta, respira, esala il duolo,
 Canta, che solo
 Dolcissimi respiri de' nostri cori amanti
 Son le parole affettuose e i canti.

Tender words and melodies are the
 sweetest breaths of our loving hearts.
 Oh my heart, do not hold back
 your burning passion
 if you find yourself starved
 of sweet kisses.
 O lips so grievously wronged,
 you would be fools to remain silent!
 Speak! Sing! Breathe! Let your suffering out!
 Sing!
 For the sweetest breaths of our loving hearts
 are made of tender words and melodies.

Sonetto. Proemio dell'opera (Sonnet – Preamble): Second part

Madrigali, Op. 1 No. 1

Taryn Fiebig	<i>soprano</i>
Anna Dowsley	<i>mezzo-soprano</i>
Simon Martyn-Ellis	<i>theorbo & baroque guitar</i>
Hannah Lane	<i>baroque harp</i>
Anthea Cottee	<i>viola da gamba & lirone</i>
Erin Helyard	<i>chamber organ</i>

O che vaga e dolcissima armonia
 Fanno due alme innamorata e fide,
 Che quel che l'una vuol l'altra desia,
 Che gioisce al gioir, ch'al rider ride,
 Né mai sospiran, che'l sospir non sia
 D'una morte che sana e non uccide.

Ah, how fair and sweet is the harmony
 of two faithful souls in love
 for each wants only what the other desires.
 Each rejoices at the other's joy; when one laughs,
 the other laughs too
 and their only sighs are sighs of bliss,
 dying in an ecstasy of healing and life.

Canto di bella bocca (A Song of Beautiful Lips)

Madrigali, Op. 1 No. 2

Taryn Fiebig	<i>soprano</i>
Anna Dowsley	<i>mezzo-soprano</i>
Simon Martyn-Ellis	<i>theorbo & baroque guitar</i>
Hannah Lane	<i>baroque harp</i>
Anthea Cottee	<i>viola da gamba</i>
Erin Helyard	<i>harpsichord & chamber organ</i>

Che dolce udire una leggiadra bocca
Tutta lieta cantar versi d'amore.

How sweet it is to hear pretty lips
singing so joyfully of love.

Vaga, vezzosa voce
Con passaggio veloce
T'alletta, ti circonda, anzi ti tocca
E dentro va quasi a baciarti il core.

A light, charming voice
entices you with quicksilver melody,
encircles you, and even touches you, reaching in
almost deep enough to kiss your heart.

Che dolce udire una leggiadra bocca
Tutta lieta cantar versi d'amore,
Mentre musico labbro spiega d'amore
I pregi. Altro non dice
Quel canoro felice
Che le gioie che senti;
Altro non dice che i dilette che provi;
Altro non dice che i tuoi piaceri nuovi,
I tuoi vecchi contenti.
Dillo, o mio core,
Che dolce udir una leggiadra bocca
Tutta lieta cantar versi d'amore.

How sweet it is to hear pretty lips
singing so joyfully of love,
a mouth pouring forth in music
the virtues of love.
That glad song perfectly describes
the joys you are feeling,
the delights you are savouring,
your new pleasures
and your past happiness.
O my heart, tell the world
how sweet it is to hear
pretty lips singing so joyfully of love!

Quell'aura armonizzata
Da una gorga canora
Ti ravviva e ristora,
Ti fa l'alma beata.
Folle sei se non godi e non cominci,
Qua giù ristretto in un caduco velo,
Tirsi, a gustar le melodie del Cielo.

A voice in song
breathes out harmonies
that revive and restore
and bring bliss to your soul.
You'd be a fool not to enjoy this!
Life is short down here on earth –
Thyrsis, this is your chance to taste
the melodies of Paradise.

Ballo detto Eccardo, Op. 12

Tarquinio Merula (1595–1665)

Matthew Greco	<i>violin</i>
Karina Schmitz	<i>violin</i>
Simon Martyn-Ellis	<i>baroque guitar</i>
Hannah Lane	<i>baroque harp</i>
Anthea Cottee	<i>cello</i>
Erin Helyard	<i>harpsichord</i>

L'Humano Affetto (Human Affections)

Madrigali, Op. 1 No. 7

Chloe Lankshear	<i>soprano</i>
Keara Donohoe	<i>mezzo-soprano</i>
Nicholas Jones	<i>tenor</i>
Andrew O'Connor	<i>bass</i>
Simon Martyn-Ellis	<i>theorbo & baroque guitar</i>
Hannah Lane	<i>baroque harp</i>
Anthea Cottee	<i>cello</i>
Erin Helyard	<i>harpsichord & chamber organ</i>

Vago, instabil, leggiro è il nostro affetto,
 Si cangiano i desir cangiando gl'anni;
 Ché di quel che fanciul tanto t'affanni,
 Superbetto Garzon non hai diletto.
 Di colei che si dolce hor m'arde il petto,
 La più matura età scuopre gl'inganni;
 Ma gl'andati piacer, vecchio, condanni
 Ch'a lasciar i piacer ti vedi astretto.
 Così col tempo andiam di voglie in voglie:
 Gioco, vezzi, delitie, amori e studi
 Son finti scherzi e mascherate doglie;
 E la sorte chiamando e i cieli crudi,
 Caduchi più de le caduche foglie.
 Nudi venghiamo e ce n'andiamo ignudi.

Uncertain, wayward and fickle are our affections;
 they change with each passing year.
 The toys you loved so much as a child
 no longer delight the proud young man.
 That girl whose sweetness sets your heart
 aflame – time will reveal her deceits.
 The pleasures of youth become scandalous
 once you're too old to enjoy them.
 As time passes, we go from desire to desire.
 Games, charms, delights and the arts of love
 are all just suffering putting on a brave face.
 And though we blame fate and the gods for their
 cruelty, we fall just as surely as the falling leaves.
 Naked we come into the world and naked we depart.

Il contrasto de' cinque sensi (The Quarrel of the Five Senses)

Madrigali, Op. 1 No. 14

Chloe Lankshear	<i>soprano</i>
Keara Donohoe	<i>mezzo-soprano</i>
Nicholas Jones	<i>tenor</i>
David Greco	<i>baritone</i>
Simon Martyn-Ellis	<i>theorbo</i>
Hannah Lane	<i>baroque harp</i>
Anthea Cottee	<i>cello</i>
Erin Helyard	<i>harpsichord & chamber organ</i>

Chi di noi vaglia più,
 E di gioia maggior ministro sia,
 Fiera lite ognor fu.
 Io miro, io sento, io gusto, io fiuto, io tocco,
 E nella donna mia
 Tal'hor, anco mercé d'un picciol bacio,
 Tutto trabocco.
 Tocca pur quanto sai,
 Che nel sol tocco Amore
 Il verace gioir non pose mai.
 Ne sia giudice il cor mesto e languente;
 "Ohimè" senti ch'il cor dentro ci dice,
 Ch'un sol bacio, ch'è niente,
 Il fa felice.

Which of us is the greater?
 Which of us brings more joy?
 That battle has been raging forever.
 I see, I hear, I taste, I smell, I touch –
 But sometimes,
 thanks to one little kiss from my lady,
 everything in me overflows.
 So touch to your heart's content,
 for touch alone is not enough
 to bring love's true delight.
 Let the sad, languishing heart be the judge:
 When the heart sighs to itself, 'Alas!',
 it takes just one kiss, a mere nothing,
 to make it happy again.

'Hor Che Apollo' (Grave)

Sinfonia to Op. 8

Matthew Greco	<i>violin</i>
Karina Schmitz	<i>violin</i>
Simon Martyn-Ellis	<i>theorbo</i>
Hannah Lane	<i>baroque harp</i>
Anthea Cottee	<i>viola da gamba</i>
Erin Helyard	<i>chamber organ</i>

Lamento (Lament)

from *Diporti di Euterpe*, Op. 7 No. 4

Lyrics by Pietro Dolfino

Anna Dowsley	<i>mezzo-soprano</i>
Simon Martyn-Ellis	<i>theorbo</i>
Hannah Lane	<i>baroque harp</i>
Anthea Cottee	<i>viola da gamba and lirone</i>
Erin Helyard	<i>harpsichord & chamber organ</i>

Lagrimie mie, à che vi trattenete?
 Perchè non isfogate il fier dolore
 Che mi toglie'l respiro e opprime il core?
 Lidia che tant'adoro,
 Perch'un guardo pietoso, ahì, mo donò
 Il paterno rigor l'imprigionò.
 Tra due mura rinchiusa sta la bella innocente
 Dove giunger non può raggio di sole;

O my tears, what is holding you back?
 Why won't you let this cruel pain pour itself out?
 It snatches my breath away and oppresses my heart.
 I love Lydia so much
 but because she gave me one kind glance
 her stern father has locked her away.
 Innocent and beautiful, she is confined
 behind walls where the sun's rays cannot reach

E quel che più mi duole
 Ed accresc'al mio mal tormenti e pene,
 È che per mia cagione provi male il mio bene.
 E voi, lumi dolenti, non piangete?
 Lagrimie mie, à che vi trattenete?

and what grieves me even more,
 adding to my torment and pain, is that
 I am the cause of my beloved's suffering.
 O my eyes, why do you not weep with sorrow?
 O my tears, what is holding you back?

Lidia, ahimè, veggo mancarmi
 L'idol mio che tanto adoro;
 Sta colei tra duri marmi,
 Per cui spiro e pur non moro.
 Se la morte m'è gradita,
 Hor che son privo di speme,
 Deh, togliete mi la vita,
 Ve ne prego, aspre mie pene.

Ah, how I yearn for Lydia,
 alas, my beloved, how I adore her!
 But she is immured in unyielding marble,
 she for whom I sigh yet do not die.
 I welcome death,
 now that all hope is taken from me.
 Ah, you bitter pains,
 I beg you – take away my life.

Ma ben m'accorgo
 Che per tormentar mi maggiormente
 La sorte mi niega anco la morte.
 Se dunque è vero, o Dio,
 Che sol del pianto mio
 Il rio destino ha sete;
 Lagrimie mie, à che vi trattenete?

But Fate is clearly determined
 to torment me further,
 and even death is denied me.
 Oh god, if it's true
 that only my weeping
 can satisfy the thirst of cruel Fate,
 O my tears, what is holding you back?

Sonata sopra 'Fuggi dolente core', Op. 22 No. 21 (Allegro)

Biagio Marini (1594–1663)

Matthew Greco	<i>violin</i>
Karina Schmitz	<i>violin</i>
Simon Martyn-Ellis	<i>theorbo</i>
Hannah Lane	<i>baroque harp</i>
Anthea Cottee	<i>cello</i>
Erin Helyard	<i>chamber organ</i>

Vecchio amante che rende la piazza (An Old Lover Abandons the Field)

Madrigali, Op. 1 No. 20

Keara Donohoe	<i>mezzo-soprano</i>
Nicholas Jones	<i>tenor</i>
David Greco	<i>baritone</i>
Matthew Greco	<i>violin</i>
Karina Schmitz	<i>violin</i>
Simon Martyn-Ellis	<i>baroque guitar</i>
Hannah Lane	<i>baroque harp</i>
Anthea Cottee	<i>cello</i>
Erin Helyard	<i>harpsichord & chamber organ</i>

Io cedo, Amor, io cedo
 All'ingiurie de gl' anni:
 Congiurate a miei danni
 L'armi del tempo io vedo;
 Io cedo, Amor, io cedo.
 Acciò la resa mia
 Senza gloria non sia,
 Pria ch'estinto io mi veggia
 Amor per me patteggia.

I surrender, Love, I surrender
 to the injuries of the passing years.
 I see the weapons of Time
 conspiring against me:
 I surrender, Love, I surrender.
 But so that my surrender
 may not be completely lacking in glory,
 before I die, there are some things
 Love and I need to negotiate.

La rocca del mio core
 Tutte ha perdute omai le difese di fuore:
 Ai balconi del volto
 L'uso del lume è tolto;
 Di mia bocca son state
 Le macchine atterrate;
 Ogni duro si scuote
 E per la breccia di rugose gote
 L'ultimo assalto apparecchiato io vedo.
 Io cedo, Amor, io cedo,
 Pria ch'estinto io mi veggia
 Così per me patteggia.

The fortress of my heart
 has now lost all its outer defenses.
 My eyes are now shuttered windows
 that admit no light.
 The engines of my mouth
 have been overthrown.
 Everything solid is shaken
 and through the breach of my wrinkled cheeks
 I see the final assault being prepared.
 I surrender, Love, I surrender!
 But before I die,
 here are the terms to be negotiated.

Il miccio del desire
 Voglio primieramente resti acceso all'uscire.
 La speme porti almeno
 Poco bagaglio in seno.
 Al mio coraggio tocca
 Sortir con palla in bocca,

First, I want the fuse of desire
 to remain lit as I depart.
 Hope, at least, won't carry
 much baggage in my heart.
 It would be fitting for my courage
 to go out with barrels loaded,

E portar di ragione
 Vuol la memoria un picciolo cannone,
 Che la memoria sol meco io mi vedo.
 Io cedo, Amor, io cedo,
 Pria ch'estinto io mi veggia;
 Così per me patteggia.

Ancor sarà dovere
 Marchiar in ordinanza a spiegate bandiere;
 Per dovunque si passa
 Trombeggjar, batter cassa.
 Ove condurmi io voglio
 Ch'abbia un fido convoglio.
 Parla chiaro e che basti,
 Ché non sorghino in fin nuovi contrasti,
 Perch'il nemico cavilloso io vedo.

Io cedo, Amor, io cedo,
 All'ingiurie de gl'anni:
 Congiurate a miei danni
 L'armi del tempo io vedo;
 Io cedo, Amor, io cedo.

And memory will want to keep
 just a little firepower
 hidden away in reserve.
 I surrender, Love, I surrender!
 But before I die,
 here are the terms to be negotiated.

Duty must still be able
 to rally the troops with flags unfurled,
 with the roar of trumpets and drums
 to cheer it on its way.
 Wherever I choose to go,
 let me have a loyal escort.
 And just to be clear, one last thing:
 let there be no new battles arising at the end,
 for I see that the enemy is spoiling for a fight.

I surrender, Love, I surrender
 to the injuries of the passing years.
 I see the weapons of Time
 conspiring against me:
 I surrender, Love, I surrender!

Priego ad amore (A Prayer to Love)

Madrigali, Op. 1 No. 15

Taryn Fiebig	<i>soprano</i>
Keara Donohoe	<i>mezzo-soprano</i>
Nicholas Jones	<i>tenor</i>
David Greco	<i>baritone</i>
Andrew O'Connor	<i>bass</i>
Simon Martyn-Ellis	<i>theorbo</i>
Hannah Lane	<i>baroque harp</i>
Anthea Cottee	<i>viola da gamba</i>
Erin Helyard	<i>harpsichord & chamber organ</i>

Pietosissimo Amore,
 Tu mai non abbandoni
 Chi ti consacra riverente il core.
 Chi cieco ti figura,
 Chi nudo, chi bendato,
 Chi di saette armato
 Non provò tua dolcissima natura.
 Morir, né morir mai,
 Languir, ma per un poco,
 È gloria del tuo foco.
 Vieni, deh, vieni a noi,
 Vieni, gioia dell'alme,
 Spargi, spargi benigno i doni tuoi
 E d'un cortese affetto
 Alla Barbara mia feconda il petto.

Most merciful Love,
 you never abandon anyone who offers
 their heart to you in deepest reverence.
 Anyone who imagines you sightless,
 naked, blindfolded,
 armed with arrows
 has never known your utter sweetness.
 To die of bliss, yet never die,
 To languish, just for a moment –
 this is the glory of your flame.
 Come, ah, come to us.
 Come, joy of our souls,
 shower us with your sweet gifts
 and plant in my heart a gentle affection
 for my beloved Barbara.

Conclusione dell'opera (Conclusion)

Madrigali, Op. 1 No. 25

Anna Dowsley	<i>mezzo-soprano</i>
Nicholas Jones	<i>tenor</i>
Andrew O'Connor	<i>bass</i>
Matthew Greco	<i>violin</i>
Karina Schmitz	<i>violin</i>
Simon Martyn-Ellis	<i>theorbo</i>
Hannah Lane	<i>baroque harp</i>
Anthea Cottee	<i>viola da gamba</i>
Erin Helyard	<i>harpsichord</i>

Voi sete, o begli occhi,
 Le stelle che scorto
 Col vostro bel raggio
 Nel primo viaggio
 M'havete a buon porto.
 Oh Dio, che mi tocchi,
 Di mirti e d'allori
 Il crine adornato,
 Che premio è più grato
 De gli ostri e de gli ori.
 Ed ecco il primo voto appendo al tempio
 D'un nuovo e forse non creduto esempio.

A un lampo sereno
 Che splende cotanto,
 È forza che belle
 Sien l'arie novelle
 Nel regno del canto.
 O Dio, che ripieno
 Di sconcia armonia,
 Havete l'orecchio,
 Ond'io v'apparecchio
 Miglior melodia.

E a chi gli studi miei creder non giova,
 Mando querela e lo disfido a prova.

O beautiful eyes,
 you are the stars
 whose bright radiance
 guided me to safe harbour
 on my first voyage.
 Oh god, when you touch me,
 your hair adorned
 with myrtle and laurel,
 it is a prize worth more
 than royal purple and gold.
 Let me make an offering at your temple –
 perhaps I am your first worshipper.

The serene light
 of your shining eyes
 reveals the beauty
 of these new arias,
 surpassing all others in the realm of song.
 The music that fills
 the ears of the gods
 is harsh and discordant,
 but I have prepared you
 a melody finer than that.

And for those who do not believe me,
 I lay my music before you as my proof.

End Credits: Godere in gioventù (Rejoicing in youth)

Madrigali, Op. 1 No. 12

Chloe Lankshear *soprano*
Anna Dowsley *mezzo-soprano*
David Greco *baritone*
Simon Martyn-Ellis *theorbo*
Erin Helyard *harpsichord & chamber organ*

Nel bel fior di gioventù
Alle gioie aprire il seno,
Donzelle, è gran virtù.

In the full flower of youth,
to open your heart to joys and delights
is a virtuous deed, young ladies.

Chi tardi cominciò gode assai meno:
Scherniti pentimenti,
Che per comprar contenti,
Non ha spaccio poi molto
L'argento d'un capel, l'oro d'un volto.

If you start late, there's less to enjoy.
Regrets are to be scorned,
for if you try to buy happiness
you won't get much
from a silver hair or a face tanned gold.

Nel bel fior di gioventù
Alle gioie aprire il seno,
Donzelle, e gran virtù.

In the full flower of youth,
to open your heart to joys and delights
is a virtuous deed, young ladies.

È d'un corto mattin breve il sereno:
Bellezze fuggitive,
Estinte pria che vive,
In van l'arte vi aiuta,
Non si racquista più beltà perduta.

Serenity lasts but a brief morning.
Beauty is fleeting,
extinguished even before it is born.
There are no arts that can help you;
beauty, once lost, cannot be regained.

Nel bel fior di gioventù
Alle gioie aprire il seno,
Donzelle, e gran virtù.

In the full flower of youth,
to open your heart to joys and delights
is a virtuous deed, young ladies.