

Serata Dantesca: a Sequence of Poetry, Music and Dance

November 13th 2021

7.30 pm

Holywell Music Room

**presented by the Oxford Dante Society and members and students of the
University of Oxford**

with dance pieces created with the support of Dance Scholarship Oxford

supported by TORCH as part of the Humanities Cultural Programme

PROGRAMME

1. Lauda: *'Venite a Laudare'* (vocal ensemble, led by Lachlan Hughes)

2. Recitations:

i) *'Godi, Fiorenza, poi che se' sì grande ...'* (Dante, *Inferno XXVI*) (Read by Isobel Sanders)

ii) *'Rejoice, O Florence, since thou art so great ...'* (Transl. by Henry Wadsworth Longfellow, read by Mason Forrest)

Godi, Fiorenza, poi che se' sì grande
che per mare e per terra batti l'ali,
e per lo 'nferno tuo nome si spande!

Tra li ladron trovai cinque cotali
tuoi cittadini onde mi ven vergogna,
e tu in grande orranza non ne sali.

Ma se presso al mattin del ver si sogna,
tu sentirai, di qua da picciol tempo,
di quel che Prato, non ch'altri, t'agogna.

E se già fosse, non saria per tempo.
Così foss'ei, da che pur esser dee!
ché più mi graverà, com' più m'attempo.

Noi ci partimmo, e su per le scalee
che n'avea fatto i borni a scender pria,
rimontò 'l duca mio e trasse mee;

e proseguendo la solinga via,
tra le schegge e tra ' rocchi de lo scoglio
lo piè senza la man non si spedia.

Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio
quando drizzo la mente a ciò ch'io vidi,
e più lo 'ngegno affreno ch'ì non soglio,

perché non corra che virtù nol guidi;
sì che, se stella bona o miglior cosa
m' ha dato 'l ben, ch'io stessi nol m'invidi.

Rejoice, O Florence, since thou art so great,
That over sea and land thou beatest thy wings,
And throughout Hell thy name is spread abroad!

Among the thieves five citizens of thine,
Like these I found, whence shame comes unto me,
And thou thereby to no great honour risest.

But if when morn is near our dreams are true,
Feel shalt thou in a little time from now
What Prato, if none other, craves for thee.

And if it now were, it were not too soon;
Would that it were, seeing it needs must be,
For 'twill aggrieve me more the more I age.

We went our way, and up along the stairs
The bourns had made us to descend before,
Remounted my Conductor and drew me.

And following the solitary path
Among the rocks and ridges of the crag,
The foot without the hand sped not at all.

Then sorrowed I, and sorrow now again,
When I direct my mind to what I saw,
And more my genius curb than I am wont,

That it may run not unless virtue guide it;
So that if some good star, or better thing,
Have given me good, I may myself not grudge it.

3. Paolo da Firenze, c. 1355 – 1436: *'Godi Firenze'* (vocal ensemble with lute)

Godi, Firenze, po'che se' sì grande
che batti l'ale per terr'e per mare,
Faccend'ogni Toscan di te tremare.
Glorioso triunfo di te spande
per tutto l'universo immortal fama,
po'che Pisa tuo servo omai si chiama.
Giove superno e'l Batista di gloria
danno di Pisa al tuo popol vittoria.

[*Rejoice, Florence, since you are so great
That you beat your wings o'er land and sea,
And make all Tuscans tremble before you!
Immortal Fame spreads forth
your glorious triumph,
Now Pisa henceforth shall call herself your servant.
Jupiter on high and your patron, harbinger of glory,
Give to your people victory over Pisa.*]

4. 'Tanto Gentile' (from *Vita Nova*)

'My lady looks so gentle and so pure ...' (Transl. Dante Gabriel Rossetti from *Vita Nova*)

My lady looks so gentle and so pure
When yielding salutation by the way,
That the tongue trembles and has naught to say,
And the eyes, which fain would see, may not endure
And still, amid the praise she hears secure
She walks with humbleness for her array;
Seeming a creature sent from Heaven to stay
On earth, and show a miracle made sure.
She is so pleasant in the eyes of men
That through the sight the inmost heart doth gain
A sweetness which needs proof to know it by:
And from between her lips there seems to move
A soothing essence that is full of love,
Saying for ever to the spirit, "Sigh!"

Ciro Pinsuti, 1829-88: *'Tanto Gentile ...'* (Seb Hill, tenor)

Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia, quand'ella altrui saluta,
ch'ogne lingua devèn, tremando, muta,
e li occhi no l'ardiscon di guardare.

Ella si va, sentendosi laudare,
benignamente e d'umiltà vestuta,
e par che sia una cosa venuta
da cielo in terra a miracol mostrare.

Mostrasi sì piacente a chi la mira
che dà per li occhi una dolcezza al core,
che 'ntender no la può chi no la prova;

e par che de la sua labbia si mova
un spirito soave pien d'amore,
che va dicendo a l'anima: Sospira.

5. *'Ballata i' voi che tu ritrovi Amore ...'* (From *Vita Nova*) (read by Tommaso Barton)

Ballata i' voi che tu ritrovi Amore,
e con lui vade a madonna davante,
sì che la scusa mia, la qual tu cante,
ragioni poi con lei lo mio signore.

Tu vai, ballata, sì cortesemente,
che senza compagnia
dovresti avere in tutte parti ardere,
ma se tu vuoi andar sicuramente,

retrova l'Amor pria,
ché forse non è bon senza lui gire;
però che quella che ti dee audire,
sì com'io credo, è ver di me adirata:
se tu di lui non fosse accompagnata,
leggeramente ti faria disnore.

Con dolce sono, quando se' con lui,
 comincia este parole,
 appresso che averai chesta pietate:
 "Madonna, quelli che mi manda a vui,
 quando vi piaccia, vole,
 sed elli ha scusa, che la m'intendiate.
 Amore è qui, che per vostra bieltate
 lo face, come vol, vista cangiare:
 dunque perché li fece altra guardare
 pensatel voi, da che non mutò 'l core".

Dille: "Madonna, lo suo core è stato
 con sì fermata fede,
 che 'n voi servir l'ha 'mpronto onne pensiero:
 tosto fu vostro, e mai non s'è smagato".
 Sed ella non ti crede,
 di che domandi Amor, che sa lo vero:
 ed a la fine falle umil preghero,
 lo perdonare se le fosse a noia,
 che mi comandi per messo ch'eo moia,
 e vedrassi ubidir ben servidore.

E di a colui ch'è d'ogni pietà chiave,
 avante che sdonnei,
 che le saprà contar mia ragion bona:
 "Per grazia de la mia nota soave
 reman tu qui con lei,
 e del tuo servo ciò che vuoi ragiona;
 e s'ella per tuo prego li perdona,
 fa che li annunzi un bel semblante pace".
 Gentil ballata mia, quando ti piace,
 movi in quel punto che tu n'aggie onore.

'Ballata' Transl. Dante Gabriel Rossetti, music by Alfred Mercer (Seb Hill, tenor)

Song, 'tis my will that thou do seek out Love,
 And go with him where my dear lady is;
 That so my cause, the which thy harmonies
 Do plead, his better speech may clearly prove.
 Thou goest, my Song, in such a courteous kind,
 That even companionless
 Thou mayst rely on thyself anywhere.
 And yet, an thou wouldst get thee a safe mind,
 First unto Love address
 Thy steps; whose aid, mayhap, 'twere ill to spare,
 Seeing that she to whom thou mak'st thy prayer
 Is, as I think, ill-minded unto me,
 And that if Love do not companion thee,
 Thou'lt have perchance small cheer to tell me of.

With a sweet accent, when thou com'st to her,
 Begin thou in these words,
 First having craved a gracious audience:
 "He who hath sent me as his messenger,
 Lady, thus much records,
 An thou but suffer him, in his defence.
 Love, who comes with me, by thine influence
 Can make this man do as it liketh him:
 Wherefore, if this fault *is* or doth but *seem*
 Do thou conceive: for his heart cannot move."

Say to her also: "Lady, his poor heart
 Is so confirmed in faith
 That all its thoughts are but of serving thee:
 'Twas early thine, and could not swerve apart."
 Then, if she wavereth,
 Bid her ask Love, who knows if these things be.
 And in the end, beg of her modestly
 To pardon so much boldness: saying too:—

“If thou declare his death to be thy due,
The thing shall come to pass, as doth behove.”

Then pray thou of the Master of all ruth,
Before thou leave her there,
That he befriend my cause and plead it well.
“In guerdon of my sweet rhymes and my truth”
(Entreat him) “stay with her;
Let not the hope of thy poor servant fail;
And if with her thy pleading should prevail,
Let her look on him and give peace to him.”
Gentle my Song, if good to thee it seem,
Do this: so worship shall be thine and love.

6. Sequence on ‘Quivi Sospiri’ (Inferno III, 22-27)

i) **Luzzasco Luzzaschi (d. 1607): ‘Quivi Sospiri’ from *Secondo libro de Madrigali à 5* (Venice 1576) (vocal ensemble, led by Lachlan Hughes)**

ii) **Recitation**

Quivi sospiri, pianti e alti guai
risonavan per l'aere senza stelle,
per ch'io al cominciar ne lagrimai.

Diverse lingue, orribili favelle,
parole di dolore, accenti d'ira,
voci alte e fioche, e suon di man con elle.

*Here sighs and lamentations and loud cries
were echoing across the starless air,
so that, as soon as I set out, I wept.
Strange utterances, horrible pronouncements,
accents of anger, words of suffering,
and voices shrill and faint, and beating hands.* (transl. Allen Mandelbaum)

iii) **‘That even I’. Joseph Kay (music). Thomasin Gülgeç (dance)
Estela Merlos (Movement direction)**

7. Recitations:

i) **‘Deh Peregrini’ (Vita Nova XLI) (read by Jess Wraight)**

Deh peregrini che pensosi andate,
forse di cosa che non v'è presente,
venite voi da sì lontana gente,
com' a la vista voi ne dimostrate,
che non piangete quando voi passate
per lo suo mezzo la città dolente,
come quelle persone che neente
par che 'ntendesser la sua gravitate?
Se voi restaste per volerlo audire,
certo lo cor de' sospiri mi dice
che lagrimando n'uscireste pui.
Ell'ha perduta la sua beatrice;
e le parole ch'om di lei pò dire
hanno virtù di far piangere altrui.

ii) 'Per una Ghirlandetta' (Rime, LVI) (read by India Beighton)

Per una ghirlandetta
ch'io vidi, mi farà
sospirare ogni fiore.

I' vidi a voi, donna, portare
ghirlandetta di fior gentile,
e sovr'a lei vidi volare
un angiolel d'amore umile;
e 'n suo cantar sottile
dicea: "Chi mi vedrà
lauderà 'l mio signore".

Se io sarò là dove sia
Fioretta mia bella [a sentire],
allor dirò la donna mia
che port' in testa i miei sospire.
Ma per crescer disire
mia donna verrà
coronata da Amore.

Le parolette mie novelle,
che di fiori fatto han ballata,
per leggiadria ci hanno tolt' elle
una vesta ch'altrui fu data:
però siate pregata,
qual uom la canterà,
che li facciate onore.

8. Piers Connor Kennedy: *Due Canzoni* (Seb Hill, tenor)

'Deh Peregrini' (transl. Peter Hainsworth)

Oh pilgrims on your journey lost in thought
maybe of something that you can't see here,
are you from some place that is so remote
(as from the way you look we might infer)

that you're not crying as you wander through
the middle of a city in deep pain,
like people who've not got the wits to know
how serious the hurt is that's been done?

If you stop for a minute to learn more,
my heart can only tell me through its sighs
that you'll be weeping when you travel on.

We've lost our harbinger of blessedness,
and any words that can be said of her
have power to draw the tears from anyone.

'Per una ghirlandetta' (transl. Peter Hainsworth)

There were flowers in her hair,
And now I'll sigh to see
any flower anywhere.

That coronet I saw was made
Of flowers of superior sort,
And hovering humbly overhead
One of love's tiny angels played,
And in subtle music called,
'Anyone will praise my lord,
Who can stop just now and stare.'

If I am walking around town
And see that lovely Fioretta's near,
I'll say so everyone can hear
It's my sighs upon her head.
But desire will grow instead,
Since she'll come with the crown
Love wove for her to wear.

These words of mine came new and neat
To make this flower ballad flow,
Stealing from someone else's show
The captivating parts.
But when any singing starts,
You must tap your hands and feet
As if you want the singer there.

**9. Dance duo: 'In a dark wood' (Cameron Everitt, Dante; Nicholas Minns, Virgil.
Choreography: Susie Crow, Music by Jeremy Thurlow)**

10. Recitation: 'Era già l'ora' (Purg. VIII, 1-18, transl. Jamie McKendrick)

It was already the hour at which seafarers
turn tenderly towards the vanished shore
and the dear friends who bade them farewell;

the hour the novice pilgrim feels heart-stricken
to hear far off the rolling clang of bells
that seem to mourn the day's decline,

when my ears began to close their portals
as I stared at one of the souls who had risen
to call for quiet. Had he something to tell?

He joined together and lifted both his palms,
but his eyes were on the east, as if to say
'Why should I care for any light but Yours'.

So devotedly and with such sweet notes
did Te lucis ante rise from his throat
that I lost all sense of self and my senses reeled

while the others as sweetly and devotedly
accompanied that soul through every verse
keeping their eyes fixed on the wheeling stars.

11. Robert Schumann: *Abendlied*, 'Era già l'ora' (Seb Hill, tenor)

Era già l'ora che volge il disio
ai navicanti e 'ntenerisce il core
lo dì c'han detto ai dolci amici addio;

e che lo novo peregrin d'amore
punge, se ode squilla di lontano
che paia il giorno pianger che si more -

*[quand' io incominciai a render vano
l'udire e a mirare una de l'alme
surta, che l'ascoltar chiedea con mano.*

*Ella giunse e levò ambo le palme,
ficcando li occhi verso l'oriente,
come dicesse a Dio: 'D'altro non calme'.*

*'Te lucis ante' sì devotamente
le uscìo di bocca e con sì dolci note,
che fece me a me uscir di mente;*

*e l'altre poi dolcemente e devote
seguitar lei per tutto l'inno intero,
avendo li occhi a le superne rote.]*

12. Introduction to Franz Liszt's 'Dante Sonata' by Anthony Hunt (read by Jonathan Katz)

13. Franz Liszt: 'Après une Lecture de Dante - Fantasia quasi Sonata' (extracts played by Jonathan Katz)

Singers: Caroline Halls (Queen's), Stephanie Franklin (Christ Church), Lachlan Hughes (Merton), Matthew Thomson (University College, Dublin), Will Dawes (Somerville)

Tenor solo: Sam Kibble (Royal Academy of Music, London), Seb Hill (Magdalen)

Lute: Jacob Mariani (Merton)

Italian readers: Isobel Sanders (Merton), Tommaso Barton (Europa School), Jess Wraight (Oxford High School), India Beighton (Oxford High School)

English reader: Mason Forrest (St Anne's)

Piano: Jonathan Katz (St Anne's)