

Songs from a Lost World of Italian Jewish Composers

**Caroline Helton, soprano
Kathryn Goodson, piano**

**Temple Beth El - Maas Chapel
7400 Telegraph Rd., Bloomfield Hills, MI 48301**

**Sunday, January 29, 2017
5:00 p.m.**

Vocalise-Étude (Chant Hébraïque) (1928)	Mario Castelnuovo-Tedesco
(1895-1968)
<i>Vecchie canzoni popolari del Piemonte</i> (1914)
Verdolin Verdolinetto
Il grillo e la formica	arr. Leone Sinigaglia
(1868-1944)
<i>Quattro liriche italiane</i> (1945)
E per un bel cantar
La non vuol esser più mia
E lo mio cor s'inchina
Canti ognun	Vittorio Rieti
(1898-1994)
<i>Briciole</i> (1915)
Rio Bo
Mezzogiorno
Il passo delle Nazarene	Mario Castelnuovo-Tedesco
<i>Quattro canti veronesi</i> (1934)
Ànema cara
Ve la conto e ve la canto
O Dio del çielo
Signor Sergento	Renzo Massarani
(1898-1975)
<i>La Tregua</i> (1902)	Leone Sinigaglia

Vecchie canzoni popolari del Piemonte (1914)

Verdolin, Verdolinetto

Na matina bin di bunura
(Oh Verdolin, Verdolineto!)
Na matina bin di bunura
Verdolin s'in va al mercà.

Quand l'è stáit a metà dla strada
(Oh Verdolin, Verdolineto!)
Quand l'è stáit a metà dla strada
So prim'amur l'a riscuntrà.

"O fermève na minütina,
(Oh Verdolin, Verdolineto!)
O fermève na minütina,
Che i pum vöi ricuntè."

Mentre i pum a na ricuntavo,
(Oh Verdolin, Verdolineto!)
mentre i pum a na ricuntavo,
basin d'amur s'a j'à dunà.

"Cos' diràlo la mia mama,
(Oh Verdolin, Verdolineto!)
Cos' diràlo la mia mama
Ch'i vad' pinen a cà!"

"E vui dije a la vostra mama
(Oh Verdolin, Verdolineto!)
E vui dije a la vostra mama
Che'l spus l'ève trovà."

Il grillo e la formica

Lu gril a canta sü la rama dël lin,
S'a i passa la fürmia n'à dimandà ün tantin.

Lu gril a i ciàma: "Cosa t'na völe fè?"
"Vöi fè braje e camise e mi vöi maridè."

E'l gril a i ciàma: "Vuréisise pième mi?"
Fürmia l'è stáita lesta, o s'a l'à die chè d'sì.

E'l gril a sáuta pèr bütèje l'anel,
S'antrapa'nt üna pera e's rump èl so servel.

"Mi povra dona! Cum' j'áine mai da fè?
Da cüsi, e fè lëssia e'l marì da sutrè."

E la fürmia l'èndáita a Pinereul,
Cumprësse na vestina pèr podei fè'l deul.

T'avéisise vistla, tüta vestia d'neir,
Cun le cotëtte cürte, fasia chèr pè'l cör!

Verdolin, Verdolinetto

One morning, at the break of day
(Oh Verdolin, Verdolineto!)
One morning at the break of day
Verdolin went to the market.

When he reached half way
(Oh Verdolin, Verdolineto!)
When he reached half way
He ran into his first love.

"Oh stop a minute,
(Oh Verdolin, Verdolineto!)
Oh stop a minute,
Because I want to count the apples again."

While I was recounting the apples
(Oh Verdolin, Verdolineto!)
While I was recounting the apples
I got a kiss of love.

"What am I going to say to my mother,
(Oh Verdolin, Verdolineto!)
What am I going to say to my mother,
When I get back home!"

"You should say to your mother
(Oh Verdolin, Verdolineto!)
You should say to your mother
That you found a husband."

The cricket and the ant

The cricket sang on the branch of the linen bush,
The ant passed by and asked for a little bit of cotton.

The cricket asked her: "What do you want it for?"
"I want to make pants and shirts and I want to get married."

And the cricket asked her: "Would you like to
have me for a husband?"
The ant was quick, and she said yes.

And the cricket jumped away to go buy her a
wedding ring,
But he bumped into a pear and broke his head.

"O poor woman! Whatever will I do?
From this point on I will quickly bury my husband."

And the ant went to Pinerolo
And bought herself an outfit for mourning.

You should have seen her all dressed in black,
In her little dress following the hearse cart at the head of
the funeral cortège.

Quattro liriche italiane (1945)

I. E per un bel cantar (Anon., 15th Century)

Because of sweet singing

E per un bel cantar d'un merlo
La Bella non può dormire.

Because of the sweet singing of a blackbird
The beautiful one can't sleep.

E quando dorme e quando vegghia
E quando trae di gran sospiri.

At times she sleeps, at times she wakes,
At times she heaves great sighs.

E la si leva nuda nudella
Fuor dal suo letto pulli,

And she arises undressed
Out of her neat little bed,

E poi ne già nel suo giardino
Sotto il suo bel mandorlo fiori.

And then she goes into her garden
Under her beautiful blooming almond tree.

E li si calza, e li si veste,

An there she puts on her shoes, and there she dresses
herself,

E li aspetta il suo dolce amor fi.

And there she awaits her sweet, gallant love.

Venne l'uccello dello buon selvaggio.
E in sulla spalla se gli posò.

The bird came from the wild forest,
And it landed on her shoulder.

Messegli il becco dentro all'orecchio
Sotto a gli suoi biondi capegli.

The bird put its beak inside her ear
Under her blonde hair.

Che gli parlava nel suo linguaggio,
E la Bella non lo 'ntendeva.

The bird spoke to her in its language,
And the beautiful one pretended not to understand
him.

*II. La non vuol esser più mia
(Angiolo Poliziano, 15th Century)*

She doesn't want to be mine any more

La non vuol esser più mia
La non vuol la traditora
L'è disposta al fin ch'io mora
Per amore e gelosia.

She doesn't want to be mine any more
She doesn't want to, the traitor
She wants me to suffer until I die,
For love and jealousy.

La non vuol esser più mia
La mi dice: "Va con Dio,
Ch'io t'ho posto omai in oblio
Né accettarti mai potria!"

She doesn't want to be mine any more
She tells me: "Farewell,
Because I've already forgotten all about you,
Nor could I ever want you!"

La non vuol esser più mia
La mi vuol per uomo morto
Né già mai le feci torto.
Guarda mo' che scortesia!

She doesn't want to be mine any more
She wishes I were a dead man,
But I never even wronged her.
Now look how unkind she is!

La non vuol esser più mia
La non vuol che più la segua,
La m'ha rotto pace e tregua
Con gran scorno e villania.

She doesn't want to be mine any more
She doesn't want me to pursue her any more,
She has ruined my peace and tranquility
With great scorn and villainy.

La non vuol esser più mia
Io mi trovo in tanto affanno
Che d'aver sempre il malanno
Io mi penso in vita mia.

She doesn't want to be mine any more
I find myself in so much anguish
That I believe I will be sick
For the rest of my life.

La non vuol esser più mia
Ma un conforto sol m'è dato.
Che fedel sarò chiamato,
Lei crudel, spietata e ria.

She doesn't want to be mine any more
But one comfort alone is given to me.
That I will be known as loyal,
She cruel, pitiless and wicked.

III. *E lo mio cor s'inchina* (Anon. 13th Century)

E lo mio cor s'inchina
O bella, vo dicendo
Così, così com'io mi sento
E di dolor penando,
E vi e vi e vivo in gran tormento.

Oimè ch'io moro amando
Oimè oimè oimè la donna mia!

Oimè la vita mia!
Pr'amor vo sospirando
Per ti per ti per ti, o vita mia,
E sempre lamentando
Aimè aimè aimè e mors querando.

Più ch'a donna che sia
A ti a ti a ti mi raccomandando,
Oimè lasso, pensando,
E di e di e dico, o perla mia
E lo mio cor s'inchina.

And my heart bows to you

And my heart bows to you
O beautiful one, I never tire of saying
How I feel
And suffering great pain
And I live in great torment.

Alas, I am dying
Of love for my lady!

Alas, my life,
For love I go sighing
For you, o my life,
And always lamenting
Alas, and looking for death.

I put myself into your hands
More than with any other woman in the world,
Alas, I think of you,
And I speak to you, o my pearl,
And my heart bows to you.

IV. *Canti ognun* (Angiolo Poliziano, 15th Century)

Canti ognun, che canterò,
Dondol dondol dondolò.

Di promesse io son già stucco,
Fa' ch'omai la botte spilli.
Tu mi tieni a badalucco
Con le man piene di grilli.

Dopo tanti billi billi
Quest'anguilla pur poi sdrucchiola.
Per dir pur "lucciola, lucciola,
Vieni a me," a me che pro?

Pur sollecito, pur buchero
Per aver del vino un saggio.
Quando tutto mi solluchero,
Egli è sant'Anton di maggio.

Tu mi meni pel villaggio
Per lo naso come el bufolo;
Tu mi meni pure a zufolo
E tamburo; or non più no.

Tanto abbiam fatto a cucù,
Che qualcun già ci dilleggia:
E se il gioco dura più,
Vedrai bella cuccuveggia.

Tu sai pur che non campeggia
La viltà ben con l'amore:
Che l'è dentro e che l'è fore
Fa' da te, ch'ì non ci fo.

Let us sing

You sing what I will sing,
Tra la la la la.

I am sick and tired of promises
Let the wine out of the barrel at last.
You keep me like a stupid toy
Leaving me with empty hands.

After so much flirtation
You still slip out of my hands.
Although I tried to entice this fairy,
What did I gain?

In spite of my repeated attempts
To have a taste of the wine,
When my expectations are aroused,
She's all chaste and modest.

You lead me through the village
By the nose like a stupid clown;
You play me like a trumpet
And tambourine, but not any more.

We have been flirting so long
That people are making fun of us.
And if this game goes on any longer
You will see, my beautiful coquette,

You are supposed to know that
Deceit doesn't go well with love:
That whether it's inside or out
Do it by yourself, you can count me out.

Briciole/ Small Crumbs (Aldo Palazzeschi)

I. Rio Bo

Tre casettine
Dai tetti aguzzi,
Un verde praticello,
Un esiguo ruscello: Rio Bo,
Un vigile cipresso.
Microscopico paese, è vero,
Paese da nulla, ma però....
C'è sempre di sopra una stella,
Una grande, magnifica stella,
Che a un dipresso....
Occhieggia colla punta del cipresso
Di Rio Bo.
Una stella innamorata!
Chi sa
Se nemmeno ce l'ha
Una grande città.

The Bo Creek

Three little houses
With pointed roofs,
A little green field,
A slender stream: the Bo,
A watchful cypress.
Microscopic village, it's true,
An insignificant town, but however....
There is always a star above it,
A big, magnificent star,
That exactly touches
the tip of the cypress
Of the Bo.
A star in love!
Who knows
Perhaps not even a big city
has such a star.

II. Mezzogiorno

Chiesoline di campagna
Lontane e vicine,
I vostri campanilini fumano
Come tanti comignoli di cucine.
Mezzogiorno!
Bambini si va a mangiare.

Midday

Little country churches
Far and near,
Your little bell towers smoke
Like so many roof ridges of kitchens.
Midday!
Children, let's go to lunch.

III. Il passo delle Nazarene

Nazarene bianche, Nazarene nere,
Del fiume alle rive
Si guardan da tanto i conventi,
Si guardan con occhio di vecchia amicizia,
Le piccole torri, una bianca e una nera,
Le suore s'incontran la sera,
La sera al crepuscolo.
Due volte s'incontran, le bianche e le nere,
Sul ponte, sul ponte che unisce i conventi,
Gli unisce da tanto per vecchia amicizia,
Le piccole torri si guardan ridenti,
Una bianca e una nera,
Le suore s'incontran la sera,
La sera al crepuscolo.
Le piccole chiese al crepuscolo s'aprono,
Ne sortono leste le suore ed infilano il ponte,

Nel mezzo s'incontran,
S'inclinan le bianche e le nere,
Si recan l'un l'altre alla piccola chiesa al saluto;
Vi fanno una breve preghiera
E leste rinfilano il ponte.
Di nuovo nel mezzo s'incontran,
S'inclinan le file una bianca e una nera,
Le suore s'incontran la sera,
La sera al crepuscolo.

The March of the Nazarene Sisters

White Nazarenes, black Nazarenes,
On the river banks,
The convents have watched each other so long,
The little towers watch each other with an eye of old
friendship, one white and the other black,
The sisters meet each other in the evening,
In the evening at twilight.
Twice they meet each other, the whites and the blacks,
On the bridge, the bridge that connects the convents,
Has connected them long, by old friendship,
The little towers watch each other smiling,
One white and the other black,
The sisters meet each other in the evening,
In the evening at twilight.
The little churches open themselves at twilight,
The sisters come out quickly and thread their
way over the bridge,
They meet each other in the middle,
The whites and the blacks bow,
They visit each other's church in greeting;
There they say a short prayer
And quickly thread their way back over the bridge.
Again they meet in the middle,
The lines bow, one white and the other black,
The sisters meet in the evening,
In the evening at twilight.

Quattro canti veronesi
(Words from popular old songs)

I. Ànema cara, quan passè qua via
Ne l'oro dei cavei se 'sconde el sole,
G'avì in t'i oci'l cielo, ànema cara.

Se fusse un oselin de primavera
Ve vegnaria a catar a la finestra,
E là voria sgolar intorno intorno
Par star con vu tuta la note e'l giorno,
E la voria becarve le manine,
Par desmissiarve, tute le matine.

Cara stela, perdonè 'sta usanza,
E dème un pocheta de speranza.
A 'sto balcon, parvu mi son vegnudo,
Par dir che ve vò ben, e ve saludo,
Ànema cara.

II. Sior coso, ve la conto, e ve la canto.

Sì massa longo, e questo no'l me piase.
Sì massa seco, e questo no'l me piase.
Vu sì poareto, e questo l'è un gran male,
E po' sì vecio, e questo fa gran dano.

La conclusion la sluse fa 'na stela,
Che vu sì brutto, e mi giovene e bela.

III. O Dio del cielo, o Dio del cielo,
No'l torna, O Dio del cielo,
No'l torna el mio Togno,
No l'ha sentido el ciamar del mio core,
No l'ha capido che moro d'amore.
Dov'èlo? Cossa falo?
Ch'el sia morto?
O Dio del cielo, ciamèlo presto,
E fè ch'el vegna a casa.

IV. Signor sergente, capo al reggimento,
Ve raccomando el giovenino mio.

Signor sergente, capo al reggimento,
S'el tase e'l resta senza compagnia,
Lassèlo star, lassèlo star, parchè l'è colpa mia.
S'el trà sospiri e no' l'è svelto in guera,
Lassèlo star, lassèlo star, ch'el pensa a la sò bela.

Signor sergente, capo al reggimento,
Ve raccomando el giovenino mio.

Four songs in Veronese dialect

Dear soul, when you pass this way
The sun hides in the gold of your hair,
As you have the sky in your eyes.

If I were a little bird in spring
I would come to sing at your window,
And there I would pour out my song around you
And stay with you all night and day,
And there I would like to peck your little hands,
To awaken you every morning.

Dear star, forgive my audacity,
And give me a little hope.
I have come to your balcony
To tell you that I love and greet you,
Dear soul.

Mister, I'll tell it to you and I'll sing it to you.

You are too lanky and I don't like that.
You are too skinny and I don't like that.
You are poor and that's really bad,
And then you're old, and that does great harm.

The conclusion is as clear and bright as a star,
That you are ugly, and I'm young and beautiful.

O God in heaven, o God in heaven,
He's not coming back, o God in heaven,
My Togno isn't coming back,
He hasn't heard my heart calling,
He doesn't understand I'm dying of love.
Where is he? What is he doing?
Could he be dead?
O God in heaven, call him soon,
And make him come home.

Mister Sergeant, head of the regiment,
I recommend my young man to you.

Mister Sergeant, head of the regiment,
If he is silent and keeps to himself,
Let him be, let him be, because it's my fault.
If he's sighing and is slow fighting,
Let him be, let him be, he's thinking of his
sweetheart.

Mister Sergeant, head of the regiment,
I recommend my young man to you.

La Tregua (Gabriele d'Annunzio)

Respite

Come l'Estate porta l'oro in bocca,
L'Arno porta il silenzio a la sua foce.
Tutto il mattino per la dolce landa
Quinci un cantar e quindi altro cantar;
Tace l'acqua tra l'una e l'altra voce.
E l'estate si china da una banda
Or da l'altra si piega ad ascoltare.
È lento il fiume, il naviglio veloce.
La riva è pura come una ghirlanda.

Sopra di noi sono le vele bianche,
Sopra di noi le vele immacolate.
Il vento che le tocca
Tocca anche le tue palpebre un po' stanche,
Tocca anche le tue vene delicate;
E un divino sopor ti persuade,
Fresco nei cigli tuoi come rugiade
In erba a l'albeggiar.
S'inazzurra il tuo sangue come il mar.
L'anima tua di pace s'inghirlanda.

Come l'Estate porta l'oro in bocca,
L'Arno porta il silenzio a la sua foce.
Stormi d'augelli varcano la foce,
Poi tutte l'ali bagnano nel mar!
Ogni passato mal ne l'oblio giace;
S'estingue ogni desir vano e feroce.
Quel che ieri mi nocque, or non mi nuoce;
Quello che mi toccò, or non mi tocca.
È paga nel mio cuore ogni dimanda,
Come l'acqua tra l'una e l'altra voce.

Così discendo al mar;
Così veleggio. E per la dolce landa
quinci un cantar e quindi altro cantar.
Così discendo al mar!

As summer brings gold in its mouth,
The Arno brings silence at its source.
All morning through the sweet moorland
From this side a song and on that side, another;
The water is silent between this and that voice.
And summer bends from one side
Now from the other it stoops to listen.
The river is slow, the boat fast.
The bank is fresh like a garland.

Above us are the white sails,
Above us are the immaculate sails.
The wind that touches them
Touches also your drowsy eyelids,
Touches also your delicate veins;
And a divine languor overcomes you,
Fresh on your eyelashes like dew
On the grass at dawn.
Your blood becomes as blue as the sea.
Peace encompasses your soul.

As summer brings gold in its mouth,
The Arno brings silence at its source.
Flocks of birds cross the river's mouth,
Then all the wings bath in the sea!
Every bad memory lies in oblivion;
Every vain and ferocious desire is extinguished.
What harmed me yesterday no longer harms me;
What touched me no longer touches me.
Every question is contented in my heart,
Like the water between one voice and the other.

Thus I go down to the sea;
Thus I sail. And through the sweet moorlands
From this side a song and on that side, another;
Thus I go down to the sea!

Translations by Caroline Helton and Aloma Bardi