

Vergine Bella

A two-part Lauda spirituale

from

"LIBRO PRIMO DELLE LAUDI SPIRITUALI..."

...RACCOLTE DAL R.P. FRA SERAFINO RAZZI..." 1563.

In Venetia, ad instantia de' Giunti di Firenze. 1563

Diplomatic and practical editions by Andreas Stenberg, 2020

Lauda Spirituale: Vergine Bella

from "Libro primo delle Laudi Spirituali... raccolte dal R.P. Fra Serafino Razzi..." 1563.

Diplomatical edition

Francesco Petrarca

Fra Serafino (Giovanni) Razzi

ed. Andreas Stenberg

Sanctuario

Ver - gi - ne bel - - la, Che di sol

Libro primo:
Cantvs

Ver - gi - ne bel - - la, che di sol

Libro primo:
Tenor

Ver - gi - ne bel - - la, che di sol

14

ves - ti - - ta, Co - ro - na - ta di stel --le al som - mo so -

ves - ti - - ta, co - ro - na - ta di stell' al som - mo so -

ves - ti - ta, co - ro - na - ta di stell' al som - mo so -

27

le, Pia - ces - ti si ch'in te sua luc' as - co - -

le, pia - ces - ti si che'n te sua luc' as - co -

le, pia - ces - ti si che'n te sua luc' as - co -

41

se, Pia - ces - ti si ch'in te sua luc' as - co - - se,

se, [pia - ces - ti si che'n te sua luc' as - co - - se,]

se, pia - ces - ti si che'n te sua luc' as - co - - se,

54

A - mor mi spin - ge à dir di te pa - ro -
 A - mor mi spin - ge a dir di te pa - ro -
 A - mor mi spin - ge a dir di te pa - ro -

68

le, Ma non so co-min-ciar sen - za tu' ai - - ta, E
 le, Ma non so co-min-ciar sen - za tu' ai - - ta, E
 le, Ma non so co-min-ciar sen - za tu' ai - - ta, E

81

di co - lui ch'a-man - do in te si po - se, In - vo - co
 di co - lui che a - mand' in te si po - se, In - vo - co
 di co - lui ch'amand' in te si po - - se, In - vo - co

92

lei che ben sem - pre ris-po - - se, chi la chia -
 lei che ben sem - pre ris-po - - se, chi la chia -
 lei che ben sem - pre ris-po - - se, chi la chia -

104

mò con fe - de, Ver - gi - ne se a mer - ce -
 mò con fe - de, Ver - gi - ne s'a mer - ce -
 mò con fe - de, Ver - gi - ne s'a mer - ce -

¹This note is f2 in Libro primo.

117

*)

de, Mi - se - ria es - tre - ma, ¹ dell' huma - ne co - se, ² ³

de, mi - se - ri' es - tre - ma, dell' huma - ne co - se, ⁴

de, mi - se - ri' es - tre - ma, dell' hu - ma - ne co - se,

129

Gia mai ti vols' a miei prie - ghi t'in - chi - na Soc -

gia mai ti vols' a mie prie - ghi t'in - chi - na soc -

gia mai ti volse a mie prie - ghi t'in - chi - na

141

corr' al - la mia guerra, Ben ch'io sia ter-ra, e

corr' al - la mia guerra, ben ch'io sia ter-ra, e tu

soc - corr' al - la mia guerra, ben ch'io sia ter-ra, e tu

*) *There are several problems concerning the timing and the ensuing clashes starting at this point in the original prints. I will address each in footnotes as they occur:*

¹The apparent colouration of this breve note in Libro primo is probably a printing error.

²A. Garriot chooses to omit this half-note rest in her transcription resolving ensuing problems in the timing by shortening the e\breve note in the tenore to a semibreve.

³To resolve the problems in the timing the c2 note should be a c1. Or the r2 rest at 2) could be changed to a r1.

⁴A. Garriott shortens this to a semibreve in her edition.

⁵A r1 rest needed here? Garriott leaves the 8va unison resolving the ensuing problems later on with other emendations.

⁶A. Garriott emends this note to c2. to avoid the clash that ensues when the parts move in unison.

⁷The final phrase in Santuario does not contain any melisma.

150

tu del ciel Re - gi

del ciel re - gi - na.

del ciel re - gi - na. del ciel re - gi - na.

¹A.Garriott inserts the end of the corresponding melisma in the cantus of Libro primo.
Copyright © 2020 by Andreas Stenberg

Lauda Spirituale: Vergine Bella

from "Libro primo delle Laudi Spirituali... raccolte dal R.P. Fra Serafino Razzi..." 1563.

practical edition

Francesco Petrarca

Fra Serafino (Giovanni) Razzi

ed. Andreas Stenberg

CANTO
Vergine

TENORE
Vergine

Ver - gi - ne bel - - la, che di sol ve -
Ver - gi - ne sag - - gia, et del bel nu - me -

Ver - gi - ne bel - - la, che di sol ve -
Ver - gi - ne sag - - gia, et del bel nu - me -

7
sti - ta, co - ronata di stelle, al sommo So - le pia - ce - sti sí, che'n
ro u - na de le be - a - te ver - gi - ni pru - den - ti, an - zi la pri - ma, et

8
- sti - ta, co - ronata di stelle, al sommo So - le pia - ce - sti sí,
- ro una de le be - a - te ver - gi - ni pru - den - ti, an - zi la pri -

15
te Sua luce as - co - se, pia - cesti sí, che'n te Sua lu - ce asco -
con piú chia - ra lam - pa; an - zi la pri - ma, et con piú chia - ra lam -

8
che'n te Sua luce as - co - se, pia - cesti sí, che'n te Sua lu - ce as - co -
ma, et con piú chia - ra lam - pa; an - zi la pri - ma, et con piú chia - ra lam -

23
se, a - mor mi spin - ge a dir di te pa - ro - le: ma
pa; o sal - do scu - do de l'af - flic - te gen - ti con -

8
se, a - mor mi spin - ge a dir di te pa - ro - le: ma
pa; o sal - do scu - do de l'af - flic - te gen - ti con -

31

non so'ncomin-ciar sen-za tu' ai - ta, et di Co-lui ch'a-man-do in
tra col-pi di Mor - te et di Fortu - na, sot-to 'lqual si triumpha,

38

te si po - se. In - vo - co lei che ben sem-pre ri-spo -
non pur scam - pa; o re - fri-gerio al cie - co ardor ch'avam -

44

se, chi la chia - mò con fe - de: Ver - gi-ne, s'a mer - ce - de mi -
pa qui fra i mor - ta - li sciocchi: Ver - gi-ne, que' bel - li oc - chi che

52

se - ria extre - ma de l'huma - ne co - se già mai ti volse, al
vi - der tri - sti la spie-ta - ta stam - pa ne' dol-ci mem-bri

mi-se - ria ex - tre-ma de l'huma - ne⁴co - se già mai ti volse, al
che vi - der tri-sti la spie-ta - ta stam - pa ne' dol-ci mem-bri

*) There are several problems concerning the timing and the ensuing clashes starting at this point in the original prints. I will address each in footnotes as they occur:

¹The apparent colouration of this breve note in Libro primo is probably a printing error.

²A.Garriot chooses to omit this rest in her transcription resolving ensuing problems in the timing by shortening the e\breve note in the tenore to a semibreve.

³To resolve the problems in the timing this note-value is doubled. Or the r4 rest at 2) could be changed to a r2

⁴A.Garriott halves this note-value in her edition.

8

57

mio pre-go t'in - chi - na, soc-cor-ri a la mia guerra, ben-ch'i' sia
 del tuo ca - ro fi - glio, volgi al mio dubbio sta-to, che scon-si-

8 mio pre-go t'in - chi - na, soc - cor - ri a la mia guerra, ben -
 del tuo ca - ro fi - glio, vol - gi al mio dubbio sta-to, che

64

terra, et tu del ciel re - gi - na.
 gliato a te vèn per con - si-glio.

8 ch'i' sia terra, et tu del ciel re - gi - na. del ciel re-gi - na.
 scon-si-gliato a te vèn per con - si-glio.

¹A r2-rest is inserted to resolve the problems with in the timing. Garriott leaves the 8va unison, ensuing without this correction, choosing to resolve later problems with other emendations.

²A.Garriott emmends this note to c4. to avoid the clasch as the parts move in unisono.

³A.Garriott inserts the end of the corresponding mellisma in the cantus of Libro primo.

Vergine bella, che di sol vestita,
 coronata di stelle, al sommo Sole
 piacesti sí, che 'n te Sua luce ascose,
 amor mi spinge a dir di te parole:
 ma non so 'ncominciar senza tu' aita, 5
 et di Colui ch'amando in te si pose.
 Invoco lei che ben sempre rispose,
 chi la chiamò con fede:
 Vergine, s'a mercede
 miseria extrema de l'humane cose 10
 già mai ti volse, al mio prego t'inchina,
 soccorri a la mia guerra,
 bench'i' sia terra, et tu del ciel regina.

Vergine saggia, et del bel numero una
 de le beate vergini prudenti, 15
 anzi la prima, et con piú chiara lampa;
 o saldo scudo de l'afflicte genti
 contra colpi di Morte et di Fortuna,
 sotto 'l qual si triumpha, non pur scampa;
 o refrigerio al cieco ardor ch'avampa 20
 qui fra i mortali sciocchi:
 Vergine, que' belli occhi
 che vider tristi la spietata stampa
 ne' dolci membri del tuo caro figlio,
 volgi al mio dubbio stato, 25
 che sconsigliato a te vèn per consiglio.

Vergine pura, d'ogni parte intera,
 del tuo parto gentil figliola et madre,
 ch'allumi questa vita, et l'altra adorni,
 per te il tuo figlio, et quel del sommo Padre, 30
 o fenestra del ciel lucente altera,
 venne a salvarne in su li extremi giorni;
 et fra tutt'i terreni altri soggiorni
 sola tu fosti electa,
 Vergine benedetta, 35
 che 'l pianto d'Eva in allegrezza torni.
 Fammi, ché puoi, de la Sua gratia degno,
 senza fine o beata,
 già coronata nel superno regno.

40Vergine santa d'ogni gratia piena,
 che per vera et altissima humiltate
 salisti al ciel onde miei preghi ascolti,
 tu partoristi il fonte di pietate,
 et di giustitia il sol, che rasserena
 il secol pien d'errori oscuri et folti; 45
 tre dolci et cari nomi ài in te raccolti,
 madre, figliuola et sposa:

Vergina gloriosa,
 donna del Re che nostri lacci à sciolti
 et fatto 'l mondo libero et felice, 50
 ne le cui sante piaghe
 prego ch'appaghe il cor, vera beatrice.

Vergine sola al mondo senza exempio,
 che 'l ciel di tue bellezze innamorasti,
 cui né prima fu simil né seconda, 55
 santi pensieri, atti pietosi et casti
 al vero Dio sacrato et vivo tempio
 fecero in tua verginità feconda.

Per te pò la mia vita esser ioconda,
 s'a' tuoi preghi, o Maria, 60
 Vergine dolce et pia,
 ove 'l fallo abondò, la gratia abonda.
 Con le ginocchia de la mente inchine,
 prego che sia mia scorta,
 et la mia torta via drizzi a buon fine. 65

Vergine chiara et stabile in eterno,
 di questo tempestoso mare stella,
 d'ogni fedel nocchier fidata guida,
 pon' mente in che terribile procella
 i' mi ritrovo sol, senza governo, 70
 et ò già da vicin l'ultime strida.
 Ma pur in te l'anima mia si fida,
 peccatrice, i' no 'l nego,
 Vergine; ma ti prego
 che 'l tuo nemico del mio mal non rida: 75
 ricorditi che fece il peccar nostro,
 prender Dio per scamparne,
 humana carne al tuo virginal chiostro.

Vergine, quante lagrime ò già sparte,
 quante lusinghe et quanti preghi indarno, 80
 pur per mia pena et per mio grave danno!
 Da poi ch'i' nacqui in su la riva d'Arno,
 cercando or questa et or quel'altra parte,
 non è stata mia vita altro ch'affanno.
 Mortal bellezza, atti et parole m'anno 85
 tutta ingombrata l'alma.

Vergine sacra et alma,
 non tardar, ch'i' son forse a l'ultimo anno.
 I dí miei piú correnti che saetta
 fra miserie et peccati 90
 sonsen' andati, et sol Morte n'aspetta.

Vergine, tale è terra, et posto à in doglia
 lo mio cor, che vivendo in pianto il tenne
 et de mille miei mali un non sapea:
 et per saperlo, pur quel che n'avenne 95
 fôra avvenuto, ch'ogni altra sua voglia
 era a me morte, et a lei fama rea.
 Or tu donna del ciel, tu nostra dea
 (se dir lice, e convensi),
 Vergine d'alti sensi, 100
 tu vedi il tutto; e quel che non potea
 far altri, è nulla a la tua gran vertute,
 por fine al mio dolore;
 ch'a te honore, et a me fia salute.

Vergine, in cui ò tutta mia speranza 105
 che possi et vogli al gran bisogno aitar me,
 non mi lasciare in su l'extremo passo.
 Non guardar me, ma Chi degnò crearme;
 no 'l mio valor, ma l'alta Sua sembianza,
 ch'è in me, ti mova a curar d'uom sí basso. 110
 Medusa et l'error mio m'àn fatto un sasso
 d'umor vano stillante:
 Vergine, tu di sante
 lagrime et piè adempi 'l meo cor lasso,
 ch'almen l'ultimo pianto sia devoto, 115
 senza terrestre limo,
 come fu 'l primo non d'insania vòto.

Vergine humana, et nemica d'orgoglio,
 del comune principio amor t'induca:
 miserere d'un cor contrito humile. 120
 Che se poca mortal terra caduca
 amar con sí mirabil fede soglio,
 che devrò far di te, cosa gentile?
 Se dal mio stato assai misero et vile
 per le tue man' resurgo, 125
 Vergine, i' sacro et purgo
 al tuo nome et pensieri e 'ngegno et stile,
 la lingua e 'l cor, le lagrime e i sospiri.
 Scorgimi al miglior guado,
 et prendi in grado i cangiati desiri. 130

Il dí s'appressa, et non pòte esser lunge,
 sí corre il tempo et vola,
 Vergine unica et sola,
 e 'l cor or coscientia or morte punge.
 Raccomandami al tuo figliuol, verace 135
 homo et verace Dio,
 ch'accolga 'l mio spirto ultimo in pace.

Edizione: "Il Canzoniere" di Francesco Petrarca a cura di Gianfranco Contini Edizione Einaudi, 1964

Commentary:

Fra Serafino Razzi was born 1531 near in Marradi near Florence. His name in baptism was Giovanni. Upon entering the Dominican monastery of San Marco in Florence 1549 he took the monastic name Serafino. He was ordained to the priesthood in 1559. Apart from preaching, various tasks as an administrator in the Dominican order (which also involved travelling), and a writer of several books Fra Serafino also was a writer and collector of religious songs in the vernacular: *Laudi Spirituali*. During his lifetime he published two printed collections of *Laudi*: "Primo Libro delle *Laudi Spirituali da diversi eccel. e divoti autori antichi e moderni composte...*" (1563) and "Santuario di laudi, o vero rime spirituali..." (1609). During his life time Fra Serafino also made a large collection of the texts and melodies to *laudi spirituali* which include extensive commentaries to the texts. The collection (Palatino 173) is organised in 4 books and is preserved as a manuscript. Fra Serafino did probably not write any music himself but adapted melodies of secular songs to religious poetry. He also needed help, provided by various brethren in the Dominican order, with the polyphonic settings of the songs. Significantly the, some times extensive, commentaries to the *laudi* in the manuscript collection Palatino 173 deals almost exclusively with matters of literary style and theological content. Fra Serafino died in Florens on the 8 of august 1611.

This is a double edition of one of the *laudi* Published in both of his printed collections "Vergine bella": A Diplomatic edition collaterating information from both extant sources to the music and a practical edition.

Anita Garriott, in the appendix to her Thesis: "Fra Serafino Razzi and his *Laude* collections of the sixteenth century" (1973), list only two concordances to this setting of the first stanza of Francesco Petrarca: *Vergine Bella*. (Francesco Petrarca - *Canzoniere* (Rerum vulgarium fragmenta) CCCLXVI) In the first of Razzis collections of *Laudi*: *Primo Libro delle Laudi Spirituali da diversi eccel. e divoti autori antichi e moderni composte...* 1563. The setting is published as a two part *laudi*: Canto and Tenore.

The second concordance listed: Razzis collection "Santuario di laudi, o vero rime spirituali" 1609 (printed only a few years before his death) gives only the melody. The versions of the melody differs for the larger part only in some minor details from each other: There is, though, on major difference: In the Santuario there is a short short melisma in ending of the the last phrase. The later print omits this melisma going stright from an upbeat to the cadential figure of the phrase.

In the two-part setting there are some evident problems in timing and dissonant clashes between the voices towards the end of the setting: Garriott, in the transcription included in her thesis, suggest one way of resolving these problems. Her solution results in a section of several phrases where the voices are moving in parallel octaves. To achieve this Garriott has to make several emendations in rhythm, pitch and also inserts a four-note fragment from the melisma the cantus-part into the tenore-part. Though Garriott's solution is possible it is not satisfactory. The solution attempted in this edition minimalises these emendations, especially such where the two prints of the cantus part agree on the

reading. It also eliminates the octavo unisons making the parts moving in a fugato at the octave instead.

I have chosen to include the text to the rest of the stanzas of Petrarca's Canzone and also made an underlay of the second stanza. These inclusions are purely editorial as Fra Serafino Razzi, in each of his prints, includes only the first stanza. (I actually find it interesting that Fra Serafino who, as far as I can see, could not have been not aware of the rest of Petrarca's poem, in both prints, choose to use only the first stanza.

The text of the lyrics in the diplomatic edition follows reading in the prints. In the practical edition the text (especially spelling and punctuation) is normalised using a modern edition of the canzone.