

Vinicio Capossela

in

Stories from Sailors, Prophets and Whales

– a concert and a talk –

Howard Assembly Room, Opera North

Leeds, 1st February 2013

Co-organised by Italian at the University of Leeds and Opera North

Projects as part of *LivItaly. Bringing Italian Culture to Yorkshire*

Info: www.leeds.ac.uk/arts/livitaly; LivItaly@leeds.ac.uk;

Facebook group: LivItaly Twitter: @LivItaly_Leeds

Over the years, the visionary songs of Vinicio Capossela have been nourished more and more by the classics of world literature. The great foundation narratives of the West, from the Bible to the Homeric epics, are interwoven in his texts, together with the American myth of Melville and Conrad, with the rhymes of Dante and Coleridge, and the extravagant world of Céline.

And yet, all these influences are brought to new life in Capossela's songs: populated by sirens and Cyclopes, as well as white whales and sailors, they touch the deepest chords of our contemporary sensibility; they resonate with our anxieties, fears, and joys.

Stories from Sailors, Prophets and Whales

Whale Suite

1. *Il grande Leviatano (The Great Leviathan)*
2. *L'oceano oilalà*
3. *I fuochi fatui (The Friar's Lanterns)*
4. *La bianchezza della balena (The Whiteness of the Whale)*
- 5.

The Homeric Side

1. *Le Pleiadi (The Seven Sisters)*
2. *La lancia del Pelide (Achilles' Spear)*
3. *Nostos*
4. *Le Sirene (Sirens)*

(English translation by Alistair McEwen)

Whale Suite

1. Il grande Leviatano ~ The Great Leviathan

Text taken by "The ribs and terrors in the whale", Moby Dick, by
Herman Melville

Le coste ed i terrori di dentro la balena
Facevano a me intorno un buio spaventoso
Di Dio l'onda nel sole si muoveva serena
Portandomi abissato al giudizio doloroso
*The ribs and the terrors inside the whale
Created a frightful darkness around me.
In the sunshine,
God's waters flowed calmly,
Plunging me down to the cruel judgment*

Io vidi spalancarsi la bocca dell'inferno
Con pene e con dolori d'orrenda privazione
Che solo chi ha provato sa cos'è in eterno
Cadevo nell'abisso della disperazione
*I saw the jaws of hell gape wide.
With the pangs and suffering
of horrid privation
That only he who has felt
it knows it forever
I fell into the abyss of desperation.*

Nella disperazione io mi rivolsi a Dio
Quando appena potevo sperar più la pietà
Ed Egli piegò il capo a udire il prego mio
E il grande Leviatano mi gettò in libertà

*In desperation I called on God
When mercy was but a vague hope,
And He bowed his head to hear my prayer
And the great Leviathan cast me
into freedom.*

Corse rapido Iddio al mio grido di pena
Come fosse portato da un bianco suo delfino
Splendeva sulle acque il volto sereno
Del mio liberatore tremendo e divino
*God came running at my cry of pain
As if riding on one of his white dolphins.
The serene countenance of my deliverer
Shone over the waters, terrible and divine.*

Nel mio canto per sempre vorrò ricordare
Quell'istante gioioso di nuova Concordia
D'ora innanzi e per sempre dovrà risuonare
Del mio liberatore la misericordia
*In my song I wish to remember forever
That joyous moment of new harmony.
From now on and forever will the mercy
Of my liberator ring out.*

Nel mio canto per sempre vorrò ricordare
Quell'istante gioioso di nuova Concordia
D'ora innanzi e per sempre dovrà risuonare
Del grande Leviatano la potenza e la misericordia...
*In my song I wish to remember forever
That joyous moment of new harmony.
From now on and forever the power and mercy
Of the great Leviathan must ring out.*

2. L'oceano oilalà ~ The Ocean Oylala

Text freely adapted from Moby Dick by Herman Melville. Italian translation by Cesare Pavese (1932; now Adelphi 1987)

Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso

Che tipo che coso è l'oceano oilalà

la la la la

Il tifone è allegro

Il baleno è un buffone

Quando sbatte orgoglioso il codone

La nuvola scappa

La schiuma si leva

Quando soffia l'arcoBalena

la la lala

How gruff, playful, and mischievous

Is the ocean, what a character it is oylala

La la la la.

The typhoon is a merry one,

The whale is a clown.

When he proudly slaps his tail

A cloud escapes,

Foam rises,

When the rainbow whale spouts.

Lalalala

Che tipo scherzoso giocoso, scontroso

Che tipo che coso è l'oceano oilalà (2 v.)

lalala

La nave la spacca col tuono

Che tipo che coso l'oceano che è

Per lui è soltanto uno sbuffo

Si scrolla il cielo di dosso in un tuffo

lalalala

How gruff, playful, and mischievous

Is the ocean, what a character it is, oylala. (2 v.)

How gruff, playful, and mischievous

Is the ocean, what a character it is oylala.

Lalala

Thundering waters cleave the ship,

What a character the ocean is,

For him the rumbling's just a snort.

He shrugs off the sky with a dive

Lalalala

Che tipo scontroso giocoso scherzoso

Che tipo che coso è l'oceano oilalà

lalala la

La nave che sbatte è il cicchetto che fuma

Quando vanesio s'incipria di schiuma

Per lui è soltanto un balocco

La burrasca che gonfia nel fiocco

How gruff, playful, and mischievous

Is the ocean, what a character it is oylala

Lalalala

The ship it tosses is its smoking draught

When it powders itself with foam

out of vanity.

For the ocean, the squall that fills the jib

Is no more than a plaything.

Che tipo scontroso giocoso scherzoso
Che tipo che coso è l'oceano oilalà!
Che tipo scontroso giocoso scherzoso
Che tipo che coso l'oceano che è (2 v.)
lalalala

*How gruff, playful, and mischievous
Is the ocean, what a character it is oylala!
How gruff, playful, and mischievous is the
ocean, what a character it is oylala (2 v.)
How gruff, playful, and mischievous
is the ocean, what a character it is oylala”
Lalalala...*

Rolling the wave, rolling the wave
Rolling the wave around the whale!

La balena rolla e rulla
Tonda e oleosa, grassa e sontuosa
Piena di barili d'olio
è solo un mammifero senza piedi
La più bella l'ho vista nuotare sulla crosta d'oceano polare
Al ramponiere non manchi la lena
quando colpisca la balena

*The whale rolls and tumbles
Round and oily, fat and sumptuous,
Full of barrels of oil.
It's only a mammal with no feet.
I saw the finest one swimming on the crust of the polar ocean
The harpooner gives his all
when he spears the whale*

Rolling the wave rolling the wave around the whale

Rolling the wave rolling the wave around the whale
Della tempesta non s'importa
Tanto sa sempre nuotare
È un gigante di forza, è la regina del mare!
Uhm che la smetta quel tuono,
A che ci serve un tuono?
Uhm non vogliamo dei tuoni, noi vogliamo del rum
Uhm uhm
Date un bicchiere di rum!
Uhm uhm date un bicchiere di rum
Uhm uhm uhm, noi vogliamo del rum
Uhm uhm uhm, noi vogliamo del rum,
Uhm uhm uhm
Noi vogliamo del rum

*He cares nothing for the tempest, anyway he can always swim.
He is a giant of strength, the king of the sea!
Hmm let that thunder stop, what use is thunder to us?
Hmm we want no thunder, we want rum.
Hmm mmm give us a glass of rum!
Hmm hmm we want some rum.
Hmm hmm hmm we want some rum,
Hmm hmm hmm we want some rum
hmm hmm hmm
We want some rum.*

3. *I fuochi fatui ~ The Friar's Lanterns*

Text freely adapted from Moby Dick by Herman Melville

I fuochi fatui, i fuochi fatui // danzano tremuli

i fuochi fatui, i fuochi fatui // danzano demoni

i fuochi fatui, i fuochi fatui

fuochi fatui i fuochi fatui

The Friar's lanterns The Friar's lanterns // Dance atremble

The Friar's lanterns The Friar's lanterns // Demons dance

The Friar's lanterns The Friar's lanterns

The Friar's magic lanterns // The Friar's lanterns...

I fuochi fatui, fuochi specchiati

i fuochi fatui

i fuochi fatui, fuochi sognati

i fuochi fatui

i fuochi fatui, fuochi abissati

The Friar's lanterns, mirrored lanterns

The Friar's lanterns

The Friar's lanterns, lanterns of dream

The Friar's lanterns

The Friar's lanterns, sunken lanterns

The Friar's lanterns

The Friar's lanterns, dance atremble

The Friar's lanterns

The Friar's lanterns, demons dance "The holy bodies, the holy bodies!

"I corpisanti abbiano pietà di noi tutti!"

"May the holy bodies have pity on us all!"

"Sì sì, marinai, osservatela bene, la fiamma bianca

illumina soltanto la via verso la balena bianca

sebbene tu sia luce, che prorompe dalla tenebra

io sono tenebra che prorompe dalla luce!

Io brucio con te, forza del cielo, io ti adoro sfidantoti"

Danzano tremuli, tremuli danzano

danzano e tremano

"Yes, yes, sailors, observe it well,

only the white flame lights the way to the white whale.

Although you are light, erupting from the darkness,

I am darkness erupting from the light!

I burn with you, power of the sky, I adore you as I challenge you."

They dance atremble, dance atremble, dance atremble...

Achab è Achab per sempre

tutto questo dramma è decretato

e le prove io e te le abbiamo fatte

un miliardo d'anni fa

Sciocco! Io sono il luogotenente del Fato.

Agisco i suoi ordini. Bada tu, di obbedire ai miei

Ahab is Ahab forever.

All this drama has been decreed,

and you and I held the trials a billion years ago.

Fool! I am Fate's deputy.

I act on its orders. Make sure you obey mine.

Che cos'è mai questa cosa senza nome?

Quale tiranno mi comanda?

Perché contro tutti gli affetti

io debba osare ciò che nel mio cuore vero

non ho mai osato di osare?

Sono io questo o chi?
Dove vanno gli assassini marinaio?
Chi dovrà sentenziare quando il giudice stesso
è trascinato alla barra?

*Whatever is this thing without a name?
What tyrant commands me?
Why against all affections must I dare
what, in my true heart, I have never dared
to dare? Is this me, or whom?
Where do murderers go, sailor?
Who must give judgement when the judge
himself is dragged into the dock?*

Ma è un vento dolce oggi e un cielo dolcissimo
e l'aria odora come se spirasse da prati lontani
Vi sentirete coraggiosi, marinai coraggiosi?"

*But a gentle wind blows today below an even gentler sky
And the air smells as if it came from distant meadows...
Do you feel brave, brave sailors?"*

I fuochi fatui, i fuochi fatui

Danzano tremuli

I fuochi fatui

“LA BALENA!

La mascella!

La sua fronte implacabile avanza!

La Mascella!"

*The Friar's lanterns
The Friar's lanterns
Dance atremble
The Friar's lanterns...*

“*THE WHALE!*

Its maw!

Its implacable brow advances!

Its maw!"

“Nave gloriosa fino alla morte, devi tu perire senza di me?

Oh solitaria morte di una vita solitaria!

Riversatevi ora qui arditi flutti della mia vita trascorsa

e coronate questo grande maroso della mia morte.

“Glorious ship until death, must you perish without me?

Oh solitary death of a solitary life!

Now, bold waves of the life I have passed,

wash over and crown this great breaker of my death.

Io mi volgo verso di te, mostro

fino all'ultimo lotto con te.

Dal cuore dell'inferno io ti trafiggo

in nome dell'odio io vomito su di te l'ultimo respiro!

Legato a te dannata balena, così io getto le armi”

I turn towards you, monster,

until the last struggle with you.

From the heart of hell I pierce you,

in the name of hatred I vomit my last

breath over you! Bound to you, damned

whale, thus I throw down my arms.”

Ismaele:

“Il mare ci si richiuse sopra come all'epoca del grande diluvio

e io soltanto mi sono salvato per potervelo raccontare

The sea closed over as in the days

of the Great Flood and I alone saved myself to tell the tale”

4. *La bianchezza della balena ~ The Whiteness of the Whale*

Text freely adapted from Moby Dick by Herman Melville

Sebbene sia bianco il signore degli elefanti bianchi
Che i barbari Pegu pongono sopra a ogni cosa
E bianche le pietre che i pagani antichi donavano
in segno di gioia, per un giorno felice
Bianche cose nobili e commoventi,
Come i veli di sposa
L'innocenza, la purezza, la benignità dell'età

*Although white is the lord of the white elephants
That the barbarians of Pegu place above all things.
And white are the stones the ancient pagans gave in token of
joy,
for a happy day.
White are noble and moving things,
like bridal veils,
Innocence, purity, benign old age.*

Sebbene abiti bianchi vengano dati ai redenti
Davanti a un trono bianco,
Dove il santissimo siede, bianco come la lana
Sebbene sia associato a quanto di più dolce,
Onorevole e sublime
La bianchezza della balena
Niente è più terribile di questo colore,

*Although white raiment is given to the redeemed
Before a white throne,
Where the holiest of holies sits, white as wool.*

*Although it is associated with the sweetest,
most honourable, sublime things
The whiteness of the whale
Nothing is more terrible than this colour*

Una volta separato dal bene,
Una volta accompagnato al terrore
La bianchezza dello squalo bianco,
L'orrida fissità del suo sguardo
che demolisce il coraggio
La fioccosa bianchezza dell'albatro,
nelle sue nubi di spirito
La bianchezza dell'albino bianco
E cosa atterrisce dell'aspetto dei morti
se non il pallore
Bianco sudario colore?

*Once it is separated from good,
Once it is accompanied by terror.
White, winter is white, snow is white,
white, the sun is white.
The whiteness of the white shark,
The horrible fixity of its gaze
that demolishes courage,
The fluffy whiteness of the albatross
in its clouds of spirit.
The whiteness of the albino.
And of the aspect of the dead
what appals more than that pallor,
The colour of a white winding sheet?*

Spettri e fantasmi immersi in nebbie di latte

Il re del terrore avanza nell'apocalisse
Su un cavallo pallido
E pallidi i cappucci della pentecoste
E il mare nel suo richiamo abbissale
Nell'antartico, bianco sconfinato cimitero,
il bianco sogghigna nei suoi monumenti di ghiaccio
Il pensiero del nulla si spalanca nella profondità lattea del cielo
Bianco l'inverno bianco, la neve bianca,
bianca la notte
Bianca l'insonnia bianca, la morte bianca
e bianca la paura è Bianca

*Spectres and ghosts immersed in milky fog
The king of terror, astride a pale horse,
rides towards the Apocalypse
And pale are the hoods of Pentecost,
And the sea with its abyssal call.
In the Antarctic, boundless white cemetery,
whiteness grins in monuments of ice.
The thought of nothingness is thrown
wide open in the milky depths of the sky,
White of winter white, white of snow,
white of night,
White of sleeplessness, white of fatality
and white is fear is White*

L'universo vacuo e senza colore
Ci sta davanti come un lebbroso
Anche questo è la bianchezza della balena
La bianchezza della balena
Capite ora la caccia feroce? Il male abominevole,

l'assenza di colore

*The blank, colourless universe
Stands before us like a leper.
This too is the whiteness of the whale
The whiteness of the whale
Now do you see the savage hunt? The abominable evil,
the absence of colour.*

The Homeric Side

1. Le Pleiadi ~ The Pleiades (The Seven Sisters)

Non piove, non piove

E' un raggio la vela nel sole

Cede il suo lume alla volta

Alla Stella Polare

Urano lontano, lento meccano del cielo

Tutto di muove, ma niente si muove davvero

E i giorni passano e gli anni e le nozze col velo

Raschia la linea degli occhi l'inganno del telo

It doesn't rain, doesn't rain.

The sail in the sun is a ray,

It yields its light bit by bit,

To the pole star.

Distant Uranus, slow clockwork of the heavens,

Everything moves, but nothing really moves

And the days pass and the years and the nuptials with the veil,

And the ruse of the loom makes searching eyes grow weary.

Tramontate son le Pleiadi

Notte Alta

Io dormo da sola..

The Pleiades have set

Deep night

I sleep alone...

L'attesa,

E'un inganno l'attesa

Ma, preferisco l'attesa

E' più dolce che non vederti tornare

Nell'attesa mi conosci così bene

Ma poi non riconoscerò Te..

The wait,

The wait is a deception.

But I prefer the wait,

It's sweeter than not seeing you return.

During the wait you know me so well

But then I won't recognize you...

Non piove non piove

Precipa il carro nel cielo

Dondola l'Orsa appesa alla volta polare

It doesn't rain, doesn't rain.

The chariot plunges in the sky,

The Bear swings from the polar vault.

Andromeda, Orione

Le figlie di Atlante

Brillanti ai naviganti

La via per tornare

Andromeda, Orion,

The daughters of Atlas

Shine above the sailors,

Showing them the way home.

L'attesa, è un inganno l'attesa

Ma preferisce l'attesa

Lei non mi crederà, perchè ama la sua nostalgia

Nell'attesa mi conosci così bene

Ma poi non riconoscerò Te

The wait, the wait is a deception,

But I prefer the wait.

She will not believe me, because she holds her nostalgia dear.

During the wait you know me so well

But then I won't recognize you...

S'alza in cielo ora la Croce del Sud

Notte alta io avanzo da solo

Fino ai confini delle Pleiadi

Fino agli estremi confini del mare

Now the Southern Cross is rising,

Deep night. I go on alone

As far as the boundaries of the Pleiades.

And the outermost boundaries of the sea.

Ma io non ti dico tutto, con Te consigliati in cuore

E da te stesso scegli la via

But I won't tell you everything, listen to your heart

And choose the way by yourself.

2. La lancia del Pelide ~ Achilles' Spear

La lancia del Pelide

Magico dono

Per un verso ferisce, per l'altro guarisce

Lei sola lenisce le ferite che infligge.

Così sei tu,

Mia bella tu

Tu che puoi uccidermi e farmi risorgere

Non vale altra cura per le ferite che procuri tu..

Achilles' spear,

Magical gift,

Wounds in one way and heals in the other .

It alone can soothe the wounds it inflicts.

As can you,

My beautiful you,

You who can kill me

and make me rise again.

There's no other cure for

the wounds you cause.

La lancia del Pelide infuria in battaglia

Infiniti lutti adduce al suo tocco

Ma è unica a avere

Il magico dono

Di restituire la vita a chi l'ha tolta

Così sei tu,

Mia bella tu

Tu che puoi uccidermi o farmi risorgere

Come quella fenice è la ferita che procuri tu

Achilles' spear rages in battle,

*Its touch the cause of endless grief ,
But it's the only one with
The magical gift
Of restoring life to those it has slain.
As can you,
My beautiful you,
You who can kill me or make me rise again.
The wound you cause
is like that of the phoenix.*

Guariscimi ora
Tu sola hai la cura
Non vale che cerchi altrove consiglio e premura
Guariscimi ora
Tu che ne hai la cura
Il tuo amore è una lancia appuntita
Che può toglier la vita
Guariscimi amore,
Del male d'amore
Guariscimi ora,
Tu sola hai la cura

*Heal me now.
Only you have the cure;
It's not worth looking for advice
and care elsewhere.
Heal me now,
You who have the cure.
Your love is a pointed spear
That can take life.
Cure me, love,*

*Of love's sickness.
Heal me now,
Only you have the cure.*

Ahhhh....
Tornerò a vita per te
Tornerà vita per noi..
Guariscimi amore
Dal male d'amore
Guariscimi ora
Tu che ne hai la cura

*Ahhhhh...
I shall come back to life for you,
Life shall return for us.
Cure me, love,
Of love's sickness.
Heal me now,
You who have the cure.*

3. *Nostos*

Nè pietà di padre, nè tenerezza di figlio, nè amore di moglie

Ma misi me per l'alto mare aperto

Oltre il recinto della ragione,

Oltre le colonne che reggono il cielo,

Fino alle isole fortunate, purgatorio del paradiso

*Neither a father's compassion, nor a son's tenderness, nor a
wife's love,*

But I myself headed for the high open seas,

Beyond the wall of reason,

Beyond the columns that bear up the sky,

Unto the happy isles, the purgatory of paradise.

Nostos Nostos

Fino alle terre retro al sol e senza gente

Itaca ha dato il viaggio

Le sue ombre di viti nel sole e nel miraggio

Le abbiamo portate dentro

Come una bussola

Ci ha fatto andare oltre gli incantesimi,

E i Lestrigoni

Oltre le lusinghe dell'eterna giovinezza

Unto the lands behind the sun and without people,

Ithaca gave you the journey

The shadows of its vines in the sun and the mirage

We brought along inside us.

Like a compass, It took us beyond enchantments,

And the Lestrigones.

Beyond the blandishments of eternal youth

Ma a ritornare ora

La troveremmo vuota di gente e piena di sonno

Itaca ha dato il viaggio, Itaca ha dato il viaggio,

L'hai avuta dentro, ma non ci troverai nessuno

But to return now,

We'd find it empty of people and full of sleep.

Ithaca gave you the journey

You held inside, but no one will find us.

Fatti non foste a viver come bruti,

Ma per seguire virtute e canoscenza

Considerate la vostra semenza,

considerate la vostra semenza,

Nostos nostos, perdere il ritorno

Batti le ali, fare da remi al volo

Ali al folle volo!

You weren't made to live like beasts,

But to follow virtue and knowledge.

Consider your seed, Consider your seed.

Nostos nostos, to lose the return

We made wings of our oars,

Wings for the mad flight!

Fino alle terre retro al sol senza gente

Fino alle terre retro al sol e senza gente

Unto the land behind the sun and without people

Unto the land behind the sun and without people

4. *Le Sirene ~ Sirens*

Le sirene ti parlano di te
quello che eri
come fosse per sempre
le sirene
non hanno coda né piume
cantando solo di te
l'uomo di ieri
l'uomo che eri
a due passi dal cielo
tutta la vita davanti
tutta la vita intera
e dicono
fermati qua
fermati qua

Sirens

*Talk to you about you,
The man you were yesterday,
As if it were forever.*

Sirens

*Have neither tails nor feathers,
they sing only of you.
The man you were yesterday,
the man you used to be,
two steps from the heavens
With all your life before you,
all your life,
And they say stop here.*

le sirene ti assalgono di notte
create dalla notte
han conservato tutti i volti
che hai amato e che
ora hanno le sirene
te li cantano in coro
e non sei più solo
sanno tutto di te
e il meglio di te
è un canto di sirene
e si sente nel rimpianto
di quanto è mancato
quello che hai intravisto e non avrai
loro te lo danno
solo col canto
ti cantano di come sei venuto dal niente
e niente sarai
uhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Sirens

*Assail you by night,
created by the night,
They have kept all the faces you have
loved, which now are theirs.
And they sing of them in chorus,
and you're alone no longer.
They know all about you
And the best of you.
And the sirens' song
Can be heard in the regret*

For all that has gone by you.

What you have glimpsed

and will not have

They will give you, but only in song.

They sing of how you came from nothing

and nothing you will be

Ooh oooooohhh

le sirene sono una notte di birra
e non viene più l'alba
sono i fantasmi di strada
che arrivano a folate
e hanno voci di sirene
riempi le orecchie di cera
per non sentirle quando è sera
per rimanere saldo
legato all'abitudine

Sirens are a night of beer when dawn

comes no longer.

They are street ghosts that come in gusts

with sirens' voices.

Stop up your ears with wax so

as not to hear them when evening comes,

To remain firm, bound to habit.

ma se ascolti le sirene
non tornerai a casa
perchè la casa è
dove si canta di te
ascolta le sirene
non smettono il canto

nella veglia infinita cantano

tutta la tua vita

But if you listen to the sirens,

you won't return home.

For home is

Where they sing of you.

Listen to the sirens,

Their song is never ending.

In their infinite vigil

they sing your whole life.

chi eri tu

chi eri tu

chi sei tu (2 v.)

Mnemosyne

Who were you, who were you, who are you? (2)

Mnemosyne

perchè continuare fino a vecchiezza

fino a stare male

e già tutto qua

fermati qua

non hai più dove andar

Why carry on, until old age

and sickness come?

All is already here, stop here,

You no longer have any place to go.

le sirene non cantano il futuro

ti danno quel che è stato

il tempo non è gentile

se ti fermi ad ascoltarle

ti lascerai morire
perchè il canto è incessante
ed è pieno d'inganni
e ti toglie la vita
mentre la sta cantando
uhhhhhhhhhhhhhh

Sirens

*Don't sing of the future, they give you
what has been.*

But time is not kind

*And if you stop to listen to them,
you'll let yourself die.*

For the song is never ending,

And it's full of deception,

And it takes away your life

As it sings of it.

Oooh oooooohhhhhhh

*“So foul a sky clears not without a
storm”*

W.S.