

Paradiso Canto 33

Music by Mary Gatchell
Lyrics by Dante Alighieri

SSAATTBB

Siena, Italy has long been my own *paradiso* since I first visited as an oboe student performing music in the summer of 1998. Most of my summers since then have been spent making music in beautiful Siena and I've come to love all things Senese and Tuscan, including their beloved epic poet, Dante Alighieri. Exiled from his hometown of nearby Firenze, Dante stayed for a period in Siena about the time the beautiful and unique, sloping shell-shaped "Piazza del Campo" was being built. I'll never forget my first time in this stunning piazza and hearing the townspeople spontaneously parade in, belting from the top of their lungs and the bottom of their guts, the most famous folk song of Siena, *Nella Piazza del Campo*.

It stirred my soul like nothing else has.

I had never heard such a passionate expression, so rough and raw and inspiring.

One of Dante's monumental achievements was writing great works in the Italian vernacular, in the language of the people. This was at a time when only Latin was given intellectual legitimacy. He changed all of that. In honor of this and the people of Siena, I open and close this piece with the opening line of *Nella Piazza del Campo* for Siena audiences from the back of the hall, as if from the streets.

Paradiso Canto 33 is the final canto and culmination of the entire Divine Comedy, where Dante himself rises to the highest point of heaven and feels "the love that moves the sun and the other stars." There have been countless nights I have sat in the "Piazza del Campo" looking up to the stars and being in *paradiso*, feeling the love and connection of all who gather there and the wonder and mystery above.

I dedicate *Paradiso Canto 33* to the beautiful and passionate people of Siena, who are forever in my heart.

Love, Mary

www.marygatchell.com

Siena, Italia, è stata a lungo il mio paradiso da quando l'ho visitata per la prima volta come studente di oboe eseguendo musica nell'estate del 1998. Da allora la maggior parte delle mie estati sono trascorse a fare musica nella bellissima Siena e ho imparato ad amare tutto ciò che è senese e toscano, compreso il loro amato poeta epico, Dante Alighieri. Esiliato dalla sua città natale, la vicina Firenze, Dante soggiornò per un periodo a Siena, all'incirca nel periodo in cui si stava costruendo la bellissima e singolare Piazza del Campo a forma di conchiglia.

Non dimenticherò mai la mia prima volta in questa splendida piazza e l'aver sentito i cittadini sfilare spontaneamente cantando a squarciagola e dal profondo del cuore, la canzone popolare più famosa di Siena, "Nella Piazza del Campo".

Ha smosso la mia anima come nient'altro.

Non ho mai sentito un'espressione così appassionata, così ruvida, cruda e stimolante.

Uno dei risultati fondamentali di Dante è stato scrivere grandi opere in italiano volgare, nella lingua del popolo, nel periodo in cui solo il latino riceveva legittimità intellettuale. Dante ha cambiato tutto questo. In onore di questo e del popolo di Siena, apro e chiudo questo pezzo con la battuta iniziale di "Nella Piazza del Campo" per il pubblico senese dal fondo della sala, come dalle strade.

Il Canto 33 del Paradiso è l'ultimo canto ed il culmine dell'intera Divina Commedia, dove Dante stesso sale al punto più alto del cielo e sente "l'amor che move il sole e l'altre stelle". Ci sono state innumerevoli notti in cui mi sono seduta nella Piazza del Campo guardando le stelle e sentendomi in paradiso, condividendo l'amore e l'unione di tutti coloro che si radunano lì, la meraviglia e il mistero che la circonda.

Dedico "Paradiso Canto 33" ai meravigliosi e appassionati senesi, che sono per sempre nel mio cuore.

Amore, Mary

Text from *Paradiso Canto 33* of Divine Comedy by Dante Alighieri (1265-1321)

Stelle, Stelle, Stelle...

l'amor che move il sole e l'altre stelle.

"Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d'eterno consiglio,
tu se' colei che l'umana natura
nobilitasti sì, che 'l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l'amore,
per lo cui caldo ne l'eterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se' a noi meridiana face
di caritate, e giusto, intra' mortali,
se' di speranza fontana vivace.
Donna, se' tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disianza vuol volar sanz' ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiata
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate
in te magnificenza, in te s'aduna
quantunque in creatura è di bontate."

O luce eterna che sola in te sidi,
sola t'intendi, e da te intelletta
e intendente te ami e arridi!
Quella circolazion che sì concetta
pareva in te come lume riflesso,
da li occhi miei alquanto circunspetta,
dentro da sé, del suo colore stesso,
mi parve pinta de la nostra effige:
per che l' mio viso in lei tutto era messo,
Qual è 'l geometra che tutto s' affige
per misurar lo cerchio, e non ritrova,
pensando quel principio ond' elli indige,
tal era io a quella vista nova:
veder voleva come si convenne
l' imago al cerchio e come vi s' indova;
ma non eran da ciò le proprie penne:
se non che la mia mente fu percossa
da un fulgore in che sua voglia venne.
A l'alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disio e 'l velle,
sì come rota ch'igualmente è mossa,

l'amor che move il sole e l'altre stelle.

Stelle, Stelle, Stelle...

Stars, Stars, Stars...

the love that moves the sun and the other stars.

"Virgin mother, daughter of your Son,
humble and high beyond any creature,
the fixed limit of the eternal counsel,
you are the one who gave to human nature
such nobility, that its Creator
did not disdain His being made.
Within your womb rekindled was the love
whose warmth of eternal peace
came to bloom this flower.
Here is the noonday torch
of charity, and below among mortals,
the living spring of hope.
Lady, you are so great and so powerful,
that who seeks grace without recourse to you
may long to fly but have no wings.
Your loving kindness does not only answer
one who asks, but often times
it answers freely long before the asking.
In you is compassion, in you is pity,
in you is magnificence, in you unites
all that is good in creation."

O Light Eternal, You only dwell within Yourself,
known only to Yourself, Self-knowing,
Self-known, You love and smile!
That circle, thus conceived
appeared in You as reflected light,
when my eyes had contemplated it for some time,
within itself, colored like itself,
to me seemed painted with our effigy:
so that my sight was set on it completely,
As the geometer intently seeks
to square the circle, and discovers not,
thought on thought, the principle he needs.
so I searched that new sight:
I wished to see how the image to the circle
conformed itself, and how it finds place there;
But my own wings were not enough for that:
had it not been that my mind was struck
by a flash of lightning, wherein its wish was granted.
Here force failed my high fantasy;
but now was turning my desire and will,
like a wheel that equally is moved by

the love that moves the sun and the other stars.

Stars, Stars, Stars...

IMPORTANT NOTICE: The unauthorized copying of the whole or any part of this publication is illegal.

Written for the GHOSTLIGHT CHORUS, Directed by Dr. Evelyn DeGraf
World Premiere, Chiesa di San Martino, Siena, Italy - July 4, 2023
Dedicated to the beautiful people of Siena, Italy

Paradiso Canto 33

a Mauro

Text by Dante Alighieri
(1265-1321)

Music by Mary Gatchell
(b. 1977)

Misterioso ♩ = 84

The musical score is written for four vocal parts: Soprano, Alto, Tenor, and Bass. The key signature is one flat (B-flat major/D minor) and the time signature is 4/4, which changes to 3/4 in the final measure of each part. The Soprano part begins with a rest, followed by a melodic line starting on a whole note in the 3/4 section, with lyrics "Stel-le" and "Ooh". The Alto part has a rest, then a melodic line starting on a quarter note in the 3/4 section, with lyrics "Nel-la Piaz-za del Cam po". The Tenor part has a rest, then a melodic line starting on a quarter note in the 3/4 section, with lyrics "Stel-le". The Bass part has a rest, then a melodic line starting on a half note in the 3/4 section, with lyrics "Mm". Dynamics include *mf*, *p*, and *mp*. Performance instructions include "Alto solo - appassionatamente e gutturalmente da dietro (solo a Siena, Italy)" and "Tutte: *p*".

7 *mp* Ooh *accel.* *mf* Ooh 3

S. *mp* Stel - le *mf* Stel - le

A. *mp* Stel - le *mf* Stel - le

T. *mp* Stel - le *mf* Stel - le

B. *mp* Stel - le *mf* Stel - le

Mm Mm

13 **Delicato** ♩ = 100

S. *f* Ah *molto espressivo*

A. *f* Ah *mp* L'a-mor che mo-ve il so-le^e l'al - tre stel - le

T. *mp* mo-ve l'al - tre stel - le

B. *mp*

18 **A** **Quasi Rubato** ♩ = 84

S. *Dramatico, intensivo*
Canto con moto

A. *mf*

T. *mp* "Ver-gi-ne Ma-dre, fi-glia del tuo fi-glio_ u-mi-le^e al - ta più che cre-a-

B. *mp* Ooh Ah

4 22

S.

A.

T.

B.

tu - ra, ter-mi-ne fis-so d'et ter-no con - si - glio, tu se' co - lei che

Ooh Mm

26

S.

A.

T.

B.

l'u-ma-na na tu - ra no-bi - li - ta - sti sì, che'l suo fat - to - re non dis-de-gnò di

30

S.

A.

T.

B.

Nel ven-tre tuo si rac-ce-se l'a - mo re, per lo cui

far-si sua fat - tu - ra Mm

Ah

Canto con urgenza
mf

mp

35

S.

A. cal - do ne l'et ter-na pa - ce co-si è ger-mi-na-to que-sto fio - re.

T. Mm

B.

39

poco rit.

S.

A. Qui se' a noi me - ri - di - a - na fa - ce di ca-ri - ta - te, e giu - so, in tra' mor

T. Mm

B.

43

S.

A. ta - li, se' di spe-ran - za fon - ta - na vi va - ce

T. Ah mp

B. Ah mp

B Piu Mosso - Fluido

46 *f*

S. Oh Don - na, se' tan-to gran - de e tan-to va - li,

A. *mf* Don - na, gran - de va - li

T. *mf* Don - na, gran - de va - li

B. *mf* Don - na, gran - de va - li

Delicato ♩ = 100

53 *mp* *molto espressivo* *stringendo*

S. che qual vuol gra-zia e a te non ri - cor-re sua di - si - an - za vuol vo - lar sanz'

A. *p* gra - zia cor - re sua di - si - an - za vuol

T. *mp* che qual vuol gra-zia e a te non ri - cor-re sua di - si - an - za vuol

B. *p* gra - zia cor - re sua di - si - an - za vuol

58 *mf*

S. a - li. La tua be - ni - gni - tà non pur soc - cor - re

A. a - li Mm pur soc - cor - re

T. a - li Mm a chi do - man - da ma

B. a - li Mm Mm

S.

A.

T.

B.

mol-te fi-a - te *mf*
 li-be-ra - men-te al di-man - dar pre-cor - re

C **Grazioso** ♩ = 120

S.

A.

T.

B.

mf In te mi-se-ri cor-dia, in te pi-e ta-te, in
mf In te mi-se-ri cor-dia, in te pi-e ta-te, in
 In te mi-se-ri cor-dia, in te pi-e ta-te, in

Rit... A tempo

S.

A.

T.

B.

te ma-gni-fi-cen-za, in te s'a - du - na quan - tun - que in
 te ma-gni-fi-cen-za, in te s'a - du - na quan - tun - que in
 te ma-gni-fi-cen-za, in te s'a - du - na quan - tun - que in
 a quan - tun - que in

S. cre - a - tu - ra è di bon - ta - te bon - ta -

A. cre - a - tu - ra è di bon - ta - te bon - ta -

T. cre - a - tu - ra è di bon - ta - te bon - ta -

B. cre - a - tu - ra è di bon - ta - te bon - ta -

Misterioso con moto

S. - te." *p* Stel-le Ooh *mp* Ooh

A. - te." *p* Stel-le *mp* Stel-le

T. - te." *p* Stel-le *mp* Stel-le

B. - te." *p* Stel-le *mp* Stel-le *mf*

Mm Mm

accel. - - -

A tempo

D Chorale con riverenza

S. *mf* Ooh *f* Ah

A. *mf* Stel-le *f* Ah *mp* legato

T. *mf* Stel-le *f* Ah *mp* lu - ce et - ter - na che

B. *mf* Stel-le *f* Ah *mp* lu - ce et - ter - na che

O lu - ce et - ter - na che

S.

A. so - la in te si - di so - la t'in - ten - di, e da te in - tel - let - ta e

T. so - la in te si - di so - la t'in - ten - di, e da te in - tel - let - ta e

B. so - la in te si - di so - la t'in - ten - di, e da te in - tel - let - ta e

Più mosso con gioia

f

stringendo

S. in - ten - den - te te a - mi e ar - ri - di! Quel - la cir - cu - la - zion che

A. in - ten - den - te te a - mi e ar - ri - di! Quel - la cir - cu - la - zion che

T. in - ten - den - te te a - mi e ar - ri - di! Quel - la cir - cu - la - zion che

B. in - ten - den - te te a - mi e ar - ri - di! Quel - la cir - cu - la - zion che

Rit.

S. si con - cet - ta pa - re - va in te co - me lu - me re - fles - so, //

A. si con - cet - ta pa - re - va in te co - me lu - me re - fles - so, //

T. la - zion co - me, co - me lu - me re - fles - so, //

B. la - zion co - me, co - me lu - me re - fles - so, //

10 **E** Delicato ♩ = 100

Musical score for measures 10-15. The score is for Soprano (S.), Alto (A.), Tenor (T.), and Bass (B.) parts. The key signature has one flat (B-flat). The time signature changes from 6/4 to 4/4. Dynamics include *mp* (mezzo-piano) and *p* (piano). The tempo is marked "Delicato" with a quarter note equal to 100. The music features various melodic lines and accompaniment patterns.

Musical score for measures 116-121. The score includes vocal parts (S., A., T., B.) and piano accompaniment. The key signature has one flat. The tempo is marked "Rit." (Ritardando). The lyrics are: "da li oc-chi miei al-quan-to cir-cun-". Dynamics include *Mm* (mezzo-moderato), *mf* (mezzo-forte), and *mp* (mezzo-piano). The music features long melodic lines and accompaniment.

Musical score for measures 122-125. The score includes vocal parts (S., A., T., B.) and piano accompaniment. The key signature has one flat. The tempo is marked "Misterioso e Maestoso" with a quarter note equal to 84. The lyrics are: "spet - ta", "den-tro da se, del suo co-lo - re stes - so mi". Dynamics include *p* (piano) and *Con vigore Crescere a poco a poco*. The music features long melodic lines and accompaniment.

126

S. _____

A. _____

T. *8* par-ve pin-ta de la no-stra ef - fi - ge: per che'l mi-o vi-so in lei tut-to e - ra mes-so.

B. *8* par-ve pin-ta de la no-stra ef - fi - ge: Per che'l mi-o vi-so in lei tut-to e - ra mes-so.

130

S. _____

A. *p* Qual è'l geo-mè tra che tut-to s'af - fi - ge per mi-su - rar lo cer chio e non ri - tro - va, pen

T. *8* Qual è'l geo-mè tra che tut-to s'af - fi - ge per mi-su - rar lo cer chio e non ri - tro - va, pen

B. Qual è'l geo-mè tra che tut-to s'af - fi - ge per mi-su - rar lo cer chio e non ri - tro - va, pen

134

S. _____ *mp* tal e - ra i - o a quel-la vi - sta no - va:

A. *mp* san-do, quel prin-ci-pio ond' el-li^in - di - ge, tal e - ra i - o a quel-la vi - sta no - va:

T. *mp* san-do, quel prin-ci-pio ond' el-li^in - di - ge, tal e - ra i - o a quel-la vi - sta no - va:

B. *mp* san-do, quel prin-ci-pio ond' el-li^in - di - ge, tal vis - ta no - va

S. ve-der vo-le-va co-me si con-ven-ne l'i-ma-go al cer-chio e co-me vi s'in-do-va; ma non

A. ve-der vo-le-va co-me si con-ven-ne l'i-ma-go al cer-chio e co-me vi s'in-do-va; ma non

T. ve-der vo-le-va co-me si con-ven-ne l'i-ma-go al cer-chio e co-me vi s'in-do-va; ma non

B. ve - der vo - le - va cer - chio s'in - do - va

142 *mf*

S. e-ran da ciò le pro-pri-e pen-ne: se non che la mi-a men-te fu per-cos-sa da un ful

A. *mf* e-ran da ciò le pro-pri-e pen-ne: se non che la mi-a men-te fu per-cos-sa da un ful

T. *mf* e-ran da ciò le pro-pri-e pen-ne: se non che la mi-a men-te fu per-cos-sa da un ful

B. *mf* pro - pri - e pen - ne: se non che la mi - a men - te fu per - cos - sa da un ful

146 **Rit.**

S. go-re in che su-a vo-glia ven-ne. A l'al-ta fan-ta-si - a qui man-co pos-sa__ ma

A. go-re in che su-a vo-glia ven-ne. A l'al-ta fan-ta-si - a qui man-co pos-sa__ ma

T. go-re in che su-a vo-glia ven-ne. A l'al- ta ma

B. go - re su - a vo - gli a ven - ne. A l' - al - ta ma

150

S. già vol - ge - va il mi - o di - si - o e'l vel - le, Ah

A. già vol - ge - va il mi - o di - si - o e'l vel - le, Ah

T. già vol - ge - va il mi - o di - si - o e'l vel - le, si

B. già vol - ge - va il mi - o di - si - o e'l vel - le, si

ff

153

S. co - me ro - ta ch'i-gual-men - te è mos - sa,

A. co - me ro - ta ch'i-gual-men - te è mos - sa,

T. co - me ro - ta ch'i-gual-men - te è mos - sa,

B. co - me ro - ta ch'i-gual-men - te è mos - sa,

G Delicato e Lento *molto espressivo*

156

S. l'a - mor che mo - ve il so - le^e l'al - tre stel - le

A. l'a - mor che mo - ve il so - le^e l'al - tre stel - le

T. l'a - mor che mo - ve il so - le^e l'al - tre stel - le

B. l'a - mor che mo - ve il so - le^e l'al - tre stel - le

p

Misterioso e fluido $\text{♩} = 84$

accel. . . *mf*

160

S. *p* Stelle *mp* Ooh *mf* Stelle

A. *p* Stelle *mp* Stelle *mf* Stelle

T. *p* Stelle *mp* Stelle *mf* Stelle

B. *p* *mp* *mf*

Mm Mm

167

S. *f* Ooh *ff* Ah

Alto solo - appassionatamente e gutturalmente da dietro (solo a Siena, Italy)

f "Nel - la Piazz - za del Cam - po" *ff*

A. *f* Ah *ff*

T. *f* *ff*

B. *f* *ff*