

**Program text for
the World Premiere
by the Rochester Oratorio Society
Roger Wilhelm, Director**

**Ode to
Common Things
(1995)**

**Music by
Cary Ratcliff
(b. 1953)**

**Poetry by
Pablo Neruda
(1904–1973)**

March 30, 1996

CREDITS

Oda a las cosas: Spanish text from *Navigaciones y regresos*.

Oda a la cama: Spanish text from *Navigaciones y regresos*.

Oda a la guitarra: Spanish text from *Navigaciones y regresos*.

Oda a las tijeras: Spanish text from *Tercer libro de las odas*.

Oda al pan: Spanish text from *Odas elementales*.

All Spanish texts printed with permission of the Fundación Pablo Neruda and the Sociedad Chilena del Derecho del Autor, Santiago, Chile.

English translations by Cary Ratcliff.

Typesetting and layout by Helen D. Haller.

Oda a las cosas

Amo las cosas loca, / locamente.
Me gustan las tenazas, / las tijeras,
adoro / las tazas, / las argollas,
las soperas, / sin hablar, por supuesto,
del sombrero.

Amo / todas las cosas, / no sólo
las supremas,
sino / las / infinita- / mente / chicas,
el dedal, / las espuelas, / los platos,
los floreros.

Ay, alma mía,
hermoso / es el planeta,
lleno / de pipas / por la mano
conducidas / en el humo, / de llaves,
de saleros,
en fin, / todo / lo que se hizo
por la mano de hombre, toda cosa:
las curvas del zapato, / el tejido,
el nuevo nacimiento
del oro / sin la sangre,
los anteojos, / los clavos,
las escobas, / los relojes, las brújulas,
las monedas, la suave
suavidad de las sillas.

Ay cuántas / cosas / puras
ha construido / el hombre:
de lana, / de madera, / de cristal,
de cordales, / mesas / maravillosas,
navíos, escaleras.

Amo / todas / las cosas,
no porque sean
ardientes / o fragantes,
sino porque / no sé, / porque
este océano es el tuyo, / es el mío:
los botones, / las ruedas,
los pequeños
tesoros / olvidados,
los abanicos en / cuyos plumajes
desvanció el amor
sus azahares, / las copas, los cuchillos,
las tijeras, / todo tiene
en el mango, en el contorno,
la huella / de unos dedos,
de una remota mano / perdida
en lo más olvidado del olvido.

Ode to things

I have a crazy love of things: crazy.
I like pliers, scissors;
I adore cups, rings,
bowls, to say nothing, of course,
of hats.

I love all things, not only
the grandest,
but the infinitely small things:
thumbles, spurs, plates,
flower vases.

Ah yes, my soul,
the planet is beautiful,
full of tobacco pipes leading hands
through their own smoke, full of keys,
salt shakers,
ultimately, all that has been made
by human hands, each thing:
shoes with their curves, woven fabrics,
the latest bloodless rebirth
of gold,
spectacles, nails,
brooms, clocks, compasses,
coins, the soft
softness of chairs.

There are so many perfect things
built by human hand:
from wool, from wood, from glass,
from rope, marvelous tables,
boats, stairs.

I love all things,
not because they are
ardent or fragrant
but because, I don't know, because
this ocean is yours, it's mine:
the buttons, the wheels,
the tiny
forgotten treasures,
fans in whose feathers
love has hidden
its orange-blossoms, glasses, knives,
scissors, all have
on their handle, along the outline of their shape,
the trace of someone's fingers,
of a distant hand lost
in layers of forgottenness.

—women alone

—bartones

—pianos

—chorus with bongos

Yo voy por casas,
calles, / ascensores,
tocando cosas, / divisando objetos
que en secreto ambiciono:
uno porque repica, / otro porque
es tan suave
como la suavidad de una cadera,
otro por su color de agua profunda,
otro por su espesor de terciopelo.

Oh río / irrevocable / de las cosas,
no se dirá / que sólo / amé / los peces,
o las plantas de selva y de pradera,
que no sólo / amé
lo que salta, sube, sobrevive, suspira.
No es verdad: / muchas cosas
me lo dijeron todo.
No sólo me tocaron
o las tocó mi mano,
sino que acompañaron
de tal modo / mi existencia
que conmigo existieron
y fueron para mí tan existentes
que vivieron conmigo media vida
y morirán conmigo media muerte.

—*timpant pulse*

I pass through houses,
streets, elevators,
touching things, singling out objects
that I secretly covet,
one because it rings, another for the
soft smoothness that is
the smoothness of a woman's hip,
another for its color of deep waters,
yet another for its smooch like velvet.

—*chorus alone*

O unstoppable river of things,
it will not be said that I loved only fish
or the plants of jungle and field,
that I loved only
those that leap, ascend, survive and aspire.
It's not true: a multitude of things
has shown me the whole picture.
Not only was I touched by them,
or they by my hand,
but they became
such an integral part
of my very existence,
and they were for me so alive,
that they lived half my life,
and will die half my death.

—*gong*

Oda a la cama

De cama en cama en cama
es este viaje, / el viaje de la vida.
El que nace, el herido
y el que muere,
el que ama y el que sueña
vinieron y se van de cama en cama,
vinimos y nos vamos
en este tren, en esta nave, en este
río común / a toda / vida,
común / a toda muerte.
La tierra es una cama
florida por amor, sucia de sangre,
las sábanas del cielo / se secan
desplegando
el cuerpo de septiembre y su blancura,
el mar / cruje / golpeado
por la / cúpula / verde / del / abismo
y mueve ropa blanca y ropa negra.

Oh mar, cama terrible,
agitación perpetua
de la muerte y la vida,
del aire encarnizado y de la espuma,
duermen en ti los peces,
la noche, / las ballenas,
yace en ti la ceniza
centrífuga y celeste
de los agonizantes meteoros:
palpitás, mar, con todos
tus dormidos, / construyes y destruyes
el tálamo incesante de los sueños.

De pronto sale un rayo
con dos ojos de puro nomeolvides,
con nariz de marfil o de manzana,
y te muestra el sendero
a suaves sábanas
como estandartes claros de azucena
por donde resbalamos / al enlace.
Luego / viene a la cama
la muerte con sus manos oxidadas
y su lengua de yodo
y levanta su dedo
largo como un camino
mostrándonos la arena,
la puerta de los últimos dolores.

Ode to the bed

From bed to bed to bed
is this journey, this journey of life.
The newborn, the wounded
and the dying,
the lover and the dreamer:
all have come and will go, from bed to bed,
we have come and will go
on this train, this boat, this
river common to all life,
common to all death.
The earth is a bed
blooming for love, soiled in blood;
the sheets of the sky are spread out to dry,
unfolding
the corpse of September and its whiteness;
the sea creaks, pounded
by the green dome of the abyss,
with white clothes and black clothes flowing.

Oh sea, terrible bed,
eternal struggle
of death and life,
of enraged air and spume;
in you sleep the fishes,
the night, and the whales;
in you lie
the centrifugal and celestial ashes
of dying meteoros.
You pulse, sea, with all
your sleepers, forming and ripping apart
the unceasing marriage bed of dreams.

—*soprano solo*

—*string quartet*

—*chorus*

Suddenly, lightning strikes
with two eyes of pure forget-me-not,
with nose of ivory or apple,
pointing you the way
to soft sheets
like bright banners of white lily
where we slip into embrace.
Then into our bed comes
death with rusted hands
and iodine tongue,
and she raises her finger,
long as a road,
pointing us to the shore,
the doorway of our final pain.

Oda a la guitarra

Delgada / línea pura
de corazón sonoro,
eres la claridad cortada al vuelo:
cantando sobrevives:
todo se irá menos tu forma.

No sé si el llanto ronco
que de ti se desploma,
tus toques de tambor, tu
enjambre de alas,
será de ti lo mío,
o si eres
en silencio
más decididamente arrobadora,
sistema de paloma / o de cadera,
molde que de su espuma / resucita
y aparece, turgente, reclinada
y resurrecta rosa.

Debajo de una higuera,
cerca del ronco y raudo Bfo-Bfo,
guitarra,
saliste de tu nido como un ave
y a unas manos / morcnas / entregaste
las citas enterradas,
los sollozos oscuros,
la cadena sin fin de los adioses.
De ti salía el canto,
el matrimonio
que el hombre
consumó con su guitarra,
los olvidados besos,
la inolvidable ingrata,
y así se transformó / la noche entera
en estrellada caja / de guitarra,
temblando el firmamento
con su copa sonora
y el río
sus infinitas cuerdas
afinaba
arrastrando hacia el mar
una marca pura
de aromas y lamentos.

guitar

| solo mezzo-soprano

| chorus | solo tenor

| flute

| fliscandos

Ode to the guitar

Slender, pure outline,
the very heart of sound:
you are clarity captured in flight.
You survive by singing:
all else shall fall away.

I don't know if it's the harsh lament
tumbling out of you,
your drumming beats, your
swarming buzz,
that will become a very part of me,
or if you are
in silence
even more thrilling,
mute outline of a dove, a hip,
a shape coming to life from its foam,
a swollen, reclining
and resurrected rose.

Under a fig tree,
by the wild rapids of the Bfo-Bfo,
guitar,
you left your nest like a bird,
to swarthy hands you delivered
the long-buried rendezvous,
the covered sobs,
the endless string of goodbyes.
From you poured song,
the marriage
consummated between man
and guitar,
forgotten kisses,
the unforgettable ungrateful woman.
And thus was the entire night transformed
into the starry body of a guitar,
the firmament trembling
with its goblet of sound.
And the river,
its infinite strings
tuned,
sweeping toward the ocean
a pure tide
of scents and regrets.

Oh soledad sabrosa
con noche venidera,
soledad como el pan terrestre,
soledad con un río de guitarras!
El mundo se recoge / en una sola gota
de miel, en una estrella,
todo es azul entre las hojas,
toda la altura temblorosa / canta.

Y la mujer que toca
la tierra y la guitarra
lleva en su voz / el duelo / y la alegría
de la profunda hora.
El tiempo y la distancia
caen a la guitarra:
somos un sueño,
un canto / entrecortado:
el corazón campestre
se va por los caminos a caballo:
sueña y sueña la noche y su silencio,
canta y canta la tierra y su guitarra.

Oda a las tijeras

Prodigiosas / tijeras
(parecidas / a pájaros, / a peces),
brufidas sois como las armaduras
de la cabellería.

De dos cuchillos largos / y alevosos,
casados y cruzados / para siempre,
de dos / pequeños ríos / amarrados,
resultó una cortante criatura,
un pez que nada en tempestuosos lienzos,
un pájaro que vuela / en / las peluquerías.

Tijeras / olorosas / a / mano
de la tía / costurera,
cuando con su metálico / ojo blanco
miraron / nuestra / arrinconada
infancia / contando / a los vecinos
nuestros robos de besos y ciruelas.

| chorus

| mezzo-soprano

| tenor

| whispered

O delicious solitude
that comes with the night,
solitude like the bread of earth,
solitude like a river of guitars!
The world is gathered into a single drop
of honey, a single star.
Amongst the leaves all is blue
and all the trembling heavens sing.

And the woman who plays
the earth and the guitar
bears in her voice the sorrow and the joy
of the deepest hour.
Time and distance
look out over the guitar:
we are a dream,
an interrupted song.
The untamed heart
takes to the roads on horseback.
It dreams and dreams of the night
and its silence,
it sings and sings of the earth and its guitar.

Ode to a pair of scissors

Prodigious scissors
(appearing like birds, like fish)
burnished as if you were armor
of a knight.

From two long and treacherous knives
crossed and married for all time,
from two tiny rivers meeting to make love,
comes a creature that cuts,
a fish that swims in tempestuous linens,
a bird that flies through barbershops.

Scissors have that smell of the hands
of my seamstress aunt,
when their blank metallic eye
stared upon our neglected
childhood, reporting to the neighbors
our thefts of kisses and plums.

| women only

| timbales

Allí / en la casa / y dentro de su nido
 las tijeras cruzaron / nuestras vidas
 y luego / cuánta / tela
 cortaron y cortaron
 para novias y muertos,
 para recién nacidos y hospitales
 cortaron / y cortaron,
 y el pelo / campesino
 duro / como planta en la piedra,
 y las banderas / que luego
 fuego y sangre / mancharon y horadaron,
 y el tallo / de las viñas en invierno,
 el hilo / de la / voz / en el teléfono.

Unas tijeras olvidadas
 cortaron en tu ombligo
 el hilo / de la madre
 y te entregaron para siempre
 tu separada parte de existencia:
 otras, no necesariamente / oscuras,
 cortarán algún día / tu traje de difunto.

Las tijeras / fueron / a todas partes:
 exploraron / el mundo / cortando
 por igual / alegría / y tristeza:
 todo fue paño / para las tijeras:
 titánicas / tijeras / de sastrería,
 bellas como cruceros,
 minúsculas / que cortan uñas
 dándoles forma de manguante luna,
 delgadas, / submarinas tijeras
 del cirujano / que cortan el enredo
 o el nudo equivocado en tu intestino.

Y aquí con las tijeras / de la razón
 corto mi oda,
 para que no se alargue y no se encrespe
 para que / pueda / caber en tu bolsillo
 plegada y preparada / como / un par
 de tijeras.

There in the house and inside their nest,
 the scissors crossed our lives
 and soon such a quantity of fabric
 they began cutting:
 for weddings and funerals,
 for newborns, and for those in hospital,
 cutting,
 the peasant farmer's hair,
 tough as plants growing from stone,
 flags that soon enough became
 stained with blood, scorched with fire,
 tendrils of the vine in winter,
 the thread of voices connected by telephone.

A long-forgotten pair of scissors
 cut from your navel
 your thread back to your mother
 and delivered to you forevermore
 your separate existence.
 Another pair, not necessarily somber,
 shall one day cut out your funeral suit.

Scissors have travelled to all parts,
 exploring the world, cutting off swatches of
 joy and sadness in equal measure:
 everything is material for scissors.
 Gigantic tailor's scissors,
 beautiful as an ocean liner,
 minuscule scissors that cut fingernails
 into crescent moonshapes,
 slender submarine scissors
 of the surgeon that cut through the tangle,
 or the lump growing in your bowel
 by mistake.

With the scissors of good sense,
 I will cut short this ode,
 so that it won't drag out and irritate you,
 so that it will fit in your pocket,
 folded and ready, like a pair
 of scissors.

—men only

—chorus

—men

Oda al pan

Pan, / con harina, / agua / y fuego
 te levantas.
 Espeso y leve, / recostado y redondo,
 repites / el vientre / de la madre,
 equinoccial / germinación / terrestre.
 Pan, / qué fácil / y qué profundo eres:
 en la bandeja blanca / de la panadería
 se alargan tus hileras
 como utensilios, platos / o papeles,
 y de pronto, / la ola / de la vida,
 la conjunción del germen
 y del fuego,
 creces, creces / de pronto / como
 cintura, boca, senos,
 colinas de la tierra,
 vidas,
 sube el calor, te inunda
 la plenitud, el viento
 de la fecundidad,
 y entonces
 se inmoviliza tu color de oro,
 y cuando se preñaron
 tus pequeños vientres
 la cicatriz morena / dejó su quemadura
 en todo tu dorado / sistema
 de hemisferios.
 Ahora, / intacto,
 eres / acción de hombre,
 milagro repetido, / voluntad de la vida.

Oh pan de cada boca,
 no / te imploraremos,
 los hombres / no somos / mendigos
 de vagos dioses / o de ángeles oscuros:
 del mar y de la tierra / haremos pan,
 plantaremos de trigo
 la tierra y los planetas,
 el pan de cada boca,
 de cada hombre, / en cada día,
 llegará porque fuimos / a sembrarlo
 y a hacerlo,
 no para un hombre sino / para todos,
 el pan, el pan
 para todos los pueblos

Ode to bread

Bread, with wheat, water and fire
 you rise.
 Dense and light, reclining and rounded,
 in you is mirrored the mother's rounded belly
 equinoxial germination of the earth.
 Bread, how simple and profound you are:
 on the bakery's floured trays
 stretched in lines
 like silverware, plates or papers
 and all at once, life washes over you,
 the joining of seed
 and fire,
 growing, growing suddenly like
 hips, mouths, breasts,
 hills of earth,
 lives.
 The heat intensifies: you're overcome
 by the totality, the hot blast
 of fertility,
 and suddenly
 you're transfixed the color of gold.
 And when your tiny wombs
 were impregnated
 the brown scar left its burn
 all along the join of your
 golden globes.
 Now, whole,
 you are action of mankind,
 ever-present miracle, the will to live.

orchestral interlude

O bread of every mouth,
 we will not implore you;
 men are not the beggars
 of vague gods or obscure angels:
 we shall make our bread of sea and earth,
 we shall sow with wheat
 the earth and the planets,
 bread for each mouth,
 for each person, for each day;
 we will sow the seeds
 and bring to pass this legacy:
 enough for not just one man, but for all.
 Bread, bread
 for all the peoples.

—solo soprano

—mezzo-soprano joins

—chorus

y con él lo que tiene
 forma y sabor de pan / repartiremos:
 la tierra, / la belleza, / el amor,
 todo eso
 tiene sabor de pan, / forma de pan,
 germinación de harina,
 todo / nació para ser compartido,
 para ser entregado,
 para multiplicarse.

Por eso, pan, / si huyes
 de la casa del hombre,
 si te ocultan, / te niegan,
 si el avaro / te prostituye,
 si el rico / te acapara,
 si el trigo / no busca surco y tierra,
 pan, / no rezaremos,
 pan, / no mendigaremos,
 lucharemos por ti con otros hombres
 con todos los hambrientos,
 por todos los ríos y el aire
 iremos a buscarte,
 toda la tierra la repartiremos
 para que tú germines, / y con nosotros
 avanzará la tierra:
 el agua, el fuego, el hombre
 lucharán con nosotros.
 Iremos coronados / con espigas,
 conquistando / tierra y pan para todos,
 y entonces / también la vida
 tendrá forma de pan,
 será simple y profunda,
 innumerable y pura.
 Todos los seres / tendrán derecho
 a la tierra y la vida,
 y así será el pan de mañana
 el pan de cada boca,
 sagrado, / consagrado,
 porque será el producto
 de la más larga y dura / lucha humana.
 No tiene alas / la victoria terrestre:
 tiene pan en sus hombros,
 y vuela valerosa / liberando la tierra
 como una panadera
 conducida en el viento.

And with it we will be sharing
 all that has the shape and flavor of bread:
 the earth, beauty, love:
 all these
 have bread's taste and bread's contour,
 the germination of wheat.
 All things were created to be shared,
 open-handedly,
 to multiply.

Harp

Soprano solo

Chorus

Tenors

Drums

And so, bread, if you flee
 from the houses of humankind,
 if you are hidden away or denied,
 if the greedy become your pimps,
 if the rich hoard you,
 if the wheat does not seek furrow and soil,
 bread, we will not pray,
 we will not beg for you.
 Together we will fight for you with others,
 all those who hunger.
 In the rivers and the air
 we will search you out.
 We will divide the whole earth
 so that you might germinate, and with us
 the earth will go forward:
 water, fire, humankind
 joining in the struggle.
 We shall be crowned with sprigs of wheat,
 winning earth and bread for all,
 and then even life
 shall have the shape of bread.
 It will be simple and profound,
 limitless and pure.
 Every being shall have its rightful share
 of soil and life
 and our daily bread
 will be the bread for all,
 sacred, consecrated,
 as a result of
 the longest and largest of human struggles.

This terrestrial victory
 has on her shoulders not wings, but bread.
 She soars valiantly, setting the world free,
 like a bread-maker
 carried by the wind.

