

CONCERTO — IL SETTIMO LIBRO DE MADRIGALI,
1619

CD 1

1 SYMPHONIA. TEMPRO LA CETRA

Giambattista Marino: "La lira", Rime amorose, I, 1602/14

Tempro la cetra, e per cantar gli onori
di Marte alzo talor lo stil e i carmi.
Ma invan la tento e impossibil parmi
ch'ella già mai risoni altro ch'amori.

Così pur tra l'arene e pur tra' fiori
note amorose Amor torna a dettarmi,
né vuol ch'io prend' ancor a cantar d'armi,
se non di quelle, ond'egli impiaga i cori.

Or l'umil plettro a i rozzi accenti indegni, [e i?]
musa, qual dianzi, accorda, in fin ch'al vanto [canto?]
de la tromba sublime il Ciel ti degni.

Riedi a i teneri scherzi, e dolce intanto
lo Dio guerrier, temprando i ferì sdegni,
in grembo a Citerea dorma al tuo canto.

2 A QUEST'OLMO

Giambattista Marino: Rimembranza dei suoi antichi piaceri,
da "La lira", Rime boscarecce, 1602/14

A quest'olmo, a quest'ombre et a quest'onde,
ove per uso ancor torno sovente,
eterno i' deggio, ed avrò sempre in mente,
quest'antro, questa selva e queste fronde.

In voi sol, felici acque, amiche sponde,
il mio passato ben quasi presente
Amor mi mostra e del mio foco ardente
tra le vostre fresch'aure i semi asconde.

Qui di quel lieto dì soave riede
la rimembranza allor che la mia Clori
tutta in dono sé stessa e 'l cor mi diede.

Già spirar sento erbetto intorno e fiori,
ovunque o fermi il guardo o mova il piede,
de l'antiche dolcezze ancor gli odori.

3 NON E' DI GENTIL CORE

Francesco degli Atti

Non è di gentil core
chi non arde d'amore.
Ma voi, che del mio cor l'anima siete
e nel foco d'amor lieta godete,
gentil al par d'ogn'altre avete il core,

CONCERTO — THE SEVENTH BOOK OF MADRIGALS,
1619

SYMPHONIA. I TEMPER MY LYRE

Giambattista Marino: "The Lyre", Love Poems, I, 1602/14

I temper my lyre, and to pay tribute to Mars
would I raise my voice in fine, well-crafted rhymes.
Yet in vain I try, and it seems to me the lyre
can play naught but songs of love.

Thus, whether on the strand or in flowery meadow,
Cupid ever dictates to me notes of love,
nor will he consent that I sing again of weapons,
save those with which he wounds men's hearts.

Now, Muse, tune as you have before, my humble
plectrum, my rough and wretched voice, that Heaven may
deem you worthy of the song of the sublime trumpet.

Return to gentle playing, and meanwhile may the warrior
god, tempering his fierce anger, sleep sweetly to your
song in Venus' lap.

TO THIS ELM

Giambattista Marino: Remembrance of former pleasures,
"The Lyre", Pastoral Poems, 1602/14

To this elm, this shade and these waters,
where by custom I oft return,
do I owe eternal gratitude, and I shall always remember
this cave, this wood and these green boughs.

In you alone, happy waters, friendly shores,
does Love show me my past as if it were still present,
while he conceals the seeds of my burning desire
among your fresh cool breezes.

Here, the sweet memory returns
of that happy day on which my Chloris
gave herself and her heart to me.

Among flowers and grasses,
wherever I step, or rest my glance,
I recall the fragrance of that earlier sweetness.

HE WHO DOES NOT BURN WITH LOVE

Francesco degli Atti

He who does not burn with love
is not kind of heart.
But you, the spirit of my heart,
you who happily enjoy the fire of love,
have a heart as kind as any other,

perché ardete d'amore.
Dunque non è, non è di gentil core,
chi non arde d'amore.

4 O COME SEI GENTILE

Giovanni Battista Guarini: Avventuroso augello, da "Rime"
LII, 1598

O come se' gentile, caro augellino.
O quanto è'l mio stato amoroso al tuo simile.
Io prigion, tu prigion. Tu canti, io canto.
Tu canti per colei che t'ha legato, et io canto per lei.
Ma in questo è differente la mia sorte dolente:
che giova pur a te l'esser canoro,
vivi cantando et io cantando moro.

5 IO SON PUR VEZZOSETTA

Incolto accademico immature

Io son pur vezzosetta pastorella
che le guance ho di rose e gelsomini,
e questa fronte e questi aurati crini
mi fann'altrui parer Driada novella.

Di flora non v'è qui nobil donzella
o schiera di pomposi cittadini
che, quando in lor m'incontro e faccio inchini
il titol non mi dian de la più bella.

E se'l giorno di festa io vado al ballo,
mi porta ogni pastor perch'io l'inviti:
specchi, fior, frutti o vezzi di corallo.

E non saranno a te punto graditi,
caro Lidio, i miei sguardi?
E sempre in fallo ti pregherò,
crudel, che tu m'aiti?

6 O VIVA FIAMMA

G. Alfonso Gesualdo

O viva fiamma, o miei sospiri ardenti,
o petto pien di duol, o spirti lassi,
o pensier d'ogni speme ignudi e cassi,
o strali del mio cor fieri e pungenti,
o bei desir de l'onorate menti,
o vane imprese, o dolorosi passi,
o selve, o piagge, o fonti, o fiumi, o sassi,
o sola mia cagion d'aspri tormenti,
o vaghe erbetto, o fiori, o verdi mirti,
o loco un tempo a me dolce e giocondo
ov'io già sparsi diletto canto
o voi, leggiadri ed amorosi spirit
(s'alcun vive quaggiù nel basso mondo)
pietà vi prenda del mio acerbo pianto.

since you burn with love.
Thus, he who does not burn with love
is not, no is not kind of heart.

OH, HOW SWEET YOU ARE

Giovanni Battista Guarini: Fortunate bird, "Poems" LII, 1598

Oh, how sweet you are, dear little bird.
Oh, how my love likens me to you.
I am a prisoner, so are you. You sing, I sing.
You sing for she who imprisoned you, so do I.
But my unhappy fate differs thus from yours:
it serves you well to sing,
you live by singing, while I by singing die.

I AM A PRETTY YOUNG SHEPHERDESS

Untutored young academician

I am a pretty young shepherdess,
with cheeks of rose and jasmine,
my brow and my golden locks
liken me to a new-found dryad.

There is no noble maiden here,
nor any of a crowd of fine gentlemen,
who when I meet them and curtsy
would not grant that I am the fairest flower.

And when on feast days I go to the dance,
every shepherd, hoping I may invite him, brings me
mirrors, flowers, fruit and strings of coral.

Yet, dear Lydius, are my glances
not welcome to you?
And shall I always ask you in vain,
cruel one, for your help?

O BRIGHT FLAME

G. Alfonso Gesualdo

O bright flame, o my passionate sighs,
o breast full of sorrow, o weary spirits,
o thoughts bereft of each and every hope,
o sharp and fiery arrows buried in my heart,
o sincere desires of honourable minds,
o vain deeds, o tortured steps,
o forests, o banks, o springs, o rivers, o stones,
o my only cause of bitter torment,
o gentle grasses, o flowers, o green myrtles,
o place ere so happy and beloved,
where once I sounded my happy song,
o you, carefree and loving spirits
(if any of you live down here on earth),
have pity on these bitter tears I shed.

7 VORREI BACIARTI, O FILLI

Giambattista Marino: Bacio in dubbio, "La Lira", Rime amoroze, 1602/14

Vorrei baciarti, o Filli,
ma non so, non so prima ove'l mio bacio scocchi,
ne la bocca o negl'occhi?
Cedan le labbra a voi, lumi divini,
fidi specchi del core,
vive stelle d'Amore!
Ah, pur mi volgo a voi, perle e rubini,
tesoro di bellezza,
fontana di dolcezza,
bocca, onor del bel viso:
nasce il pianto da lor, tu m'apri il riso.

8 DICE LA MIA BELLISSIMA LICORI

Giovanni Battista Guarini: Lo spiritello, "Rime" LXXI, 1598

Dice la mia bellissima Licori
quando talor favello seco d'amor,
ch'Amor è uno spiritello
che vaga e vola, e non si può tenere,
nè toccar, nè vedere.
E pur, se gl'occhi giro,
ne' suoi begli occhi il miro:
ma nol posso toccar,
ché sol si tocca in quella bella bocca.

9 AH, CHE NON SI CONVIENE

Ah, che non si conviene romper la fede
a chi la fe' mantiene.
Il mio fermo voler è quell'istesso
lontan da voi, ch'esservi suole appresso.
Nè può cangiarlo morte,
nè sia malvagia sorte:
ma, fermo come a l'onda immobil scoglio,
e viver vostro e morir vostro io voglio.

10 NON VEDRO' MAI LE STELLE

Non vedrò mai le stelle de' bei celesti giri,
perfida, ch'io non miri
gli occhi che fur presenti
alla dura cagion de' miei tormenti,
e ch'io non dica a lor: o luci belle,
deh siate sì rubelle di lume a chi rubella è sì di fede,
ch'anzi a tant'occhi e tanti lumi
ha core tradire amante sotto fe' d'amore.

11 ECCO VICINE O BELLA TIGRE L'ORE

Claudio Achillini: Amante s'addolora per la partenza dell'amata, da "Rime e prose", 1632

I SHOULD LIKE TO KISS YOU, O PHYLLIS

Giambattista Marino: Hesitant kiss, "The Lyre", Amorous Poems, 1602/14

I should like to kiss you, o Phyllis,
but I know not where my first kiss should land,
on your lips, or on your eyes?
Let lips yield to you, divine lights,
trusted mirrors of the heart,
bright stars of Love!
Ah, yet I turn to you, pearls and rubies,
beauty's treasure,
fountain of sweetness,
mouth, glory of a lovely face:
they are the birthplace of tears, you of laughter.

MY BEAUTIFUL LICORI SAYS

Giovanni Battista Guarini: The tiny spirit, "Poems" LXXI, 1598

My beautiful Licori says,
when at times I speak with her of love,
that Cupid is a tiny spirit
who flutters and flies, and cannot be held,
nor touched, nor seen.
And yet, when I turn my gaze
I see him in her lovely eyes:
but I cannot touch him,
only on those sweet lips can he be touched.

AH, IT IS NOT RIGHT TO BREAK FAITH

Ah, it is not right to break faith
with one who remains steadfast.
My love remains strong though
far from you, when it is used to being close.
Neither death nor cruel fate
can alter it:
for, strong as a rock that withstands the waves,
would I live with you and die with you.

NEVER SHALL I SEE THE STARS

Never shall I see the stars that turn in heaven,
faithless girl, without also seeing
the eyes that bore witness
to the cruel cause of my torment,
and saying to them: o beautiful stars,
ah, deny your light to she who denies faith,
she who before so many eyes, so many lights,
betrayed her lover's heart despite her pledge of love.

THE TIME IS NIGH, O FAIR TIGRESS

Claudio Achillini: A lover is saddened by his beloved's departure, "Poems and Prose", 1632

Ecco vicine, o bella Tigre, l'ore
che del tuo sole mi nascondi i rai:
ah che l'anima mia non senti mai,
meglio che del partir, le tue dimore.

Fuggimi pur con sempiterno errore:
sotto straniero ciel, ovunque sai
che, quanto più peregrinando vai,
cittadina ti sento in mezzo al core.

Ma potess'io seguir, solingo errante,
o sia per valli o sia per monti o sassi,
l'orme del tuo bel piè leggiadre e sante.

Ch'andrei là dove spiri e dove passi,
con la bocca e col cor, devoto amante,
baciando l'aria ed adorando i passi.

CD 2

1 PERCHE' FUGGI?

Giambattista Marino: Bacio involato, da "La lira", Rime
amoroze, 1602/14

Perché fuggi tra' salci, ritrosetta ma bella,
o cruda de le crude, pastorella?
Perché un bacio di tolsi? (ti?)
Miser, più che felice,
corsi per sugger vita e morte colsi.
Quel bacio che m'ha morto,
tra le rose d'amor pungente spina,
fu più vendetta tua che mia rapina.

2 TORNATE O CARI BACI

Giambattista Marino: Baci cari, da "La lira", Madrigali, XX,
1602/14

Tornate, o cari baci, a ritornarmi in vita,
baci al mio cor digiun esca gradita.
Voi di quel dolce amaro per cui languir m'è caro,
di quel dolce non meno nettare che veleno
pascete i miei famelici desiri.
Baci in cui dolci prov'anco i sospiri.

3 SOAVE LIBERTADE

Gabriello Chiabrera: Le maniere de' versi toscani, 1595

Soave libertate,
già per sì lunga etate
mia cara compagnia,
chi da me ti desvia?
O Dea desiata
e da me tanto amata,
ove ne vai veloce?

The time is nigh, o fair Tigress,
for you to hide the rays of your sun from me:
ah, my heart never wanted you to stay more
than it does now that we must part.

Flee from me then to wander forever:
though beneath foreign skies, you know
wherever your journey takes you,
you will always have a home in my heart.

Yet if only I could follow, wandering lonely,
through valleys, over rocky mountains,
in the tracks of your beloved, carefree steps.

For I would go wherever you walk and breathe,
with heart and mouth, the devoted lover,
kissing the air and worshipping in your steps.

WHY DO YOU FLEE?

Giambattista Marino: A stolen kiss, "The Lyre", Amorous
Poems, 1602/14

Why do you flee into the willows, my reluctant beauty,
o, cruellest of the cruel, my shepherdess?
Because I stole a kiss from you?
Poor wretch, I was more than happy
when I ran to taste life but I found death.
The kiss that caused my death,
a sharp spine among roses of love,
was more vengeance on your part than theft on mine.

RETURN, O BELOVED KISSES

Giambattista Marino: Beloved kisses, "The Lyre",
Madrigals, XX, 1602/14

Return, o beloved kisses, and restore me to life,
o kisses, welcome sustenance to my starving heart.
You, for whose bittersweet taste I dearly long,
whose sweet taste is both nectar and poison,
feed my famished desires.
Kisses who make even sighs taste sweet.

GENTLE LIBERTY

Gabriello Chiabrera: Manners of Tuscan verses, 1595

Gentle liberty,
for so long now
my beloved companion,
who turns you away from me?
O much-desired goddess,
beloved by me for so long,
where are you running to?

Lasso, che ad alta voce
in van ti chiamo e piango:
tu fuggi, ed io rimango
stretto in belle catene
d'altre amorose pene
e d'altro bel desio.
Addio, per sempre, addio.

4 S'EL VOSTRO COR, MADONNA

Giovanni Battista Guarini: Pietà male usata, da "Rime" XLV, 1598

Se'l vostro cor, madonna,
altrui pietoso tanto,
da quel suo degno al mio non degno pianto
talor si rivolgesse,
et una stilla al mio languir ne desse,
forse nel mio dolore
vedria l'altrui perfidia,
e'l proprio errore,
e voi seco diresti: ah, sapess'io [direste?]
usar pietà come pietà desio.

5 INTERROTTE SPERANZE

Giovanni Battista Guarini: Donna che stima gloria il dar la morte a chi l'ama, da "Rime" XII, 1598

Interrotte speranze, eterna fede,
fiamme e strali possenti in debil core,
nutrir sol di sospiri un fero ardore
e celar il suo mal quand'altri il vede.

Seguir di vago e fuggitivo piede
l'orme rivolte a volontario errore,
perder del seme sparso e'l frutto e'l fiore
e la sperata a gran languir mercede.

Far d'uno sguardo sol legge ai pensieri
e d'un casto voler freno al desio,
e spender lacrimando i lustrati interi.

Questi ch'a voi, quasi gran fasci, invio,
donna crudel, d'aspri tormenti e fieri,
saranno i trofei vostri e'l rogo mio.

6 AUGELLIN CHE LA VOCE AL CANTO SPIEGHI

Augellin che la voce al canto spieghi,
per pietà del mio duolo deh spargi l'ali a volo:
indi vanne a madonna, anzi al mio sole,
e con dogliosi accenti dille queste parole:
o soave cagion d'aspri tormenti,
soffrirete voi sempre
ch'in pianto chi v'adora si distempre?

Weary, I call aloud to you
in vain, and I weep:
you flee, and I remain
trapped in lovely chains
of other pangs of love,
another sweet desire.
Farewell, forever, farewell.

IF YOUR HEART, MY LADY

Giovanni Battista Guarini: Ill-used mercy, "Poems" XLV, 1598

If your heart, my lady,
so merciful to others,
were some time to turn
from its worthy tears to mine so unworthy,
and grant me one drop as I languish,
perhaps in my sorrow
would it see the perfidy of others,
and its own error,
and you with it would say: ah, if I could
only show mercy as mercy I desire.

HOPES CUT SHORT

Giovanni Battista Guarini: A lady who values glory kills the one who loves her, "Poems" XII, 1598

Hopes cut short, faith eternal,
potent arrows and flames in a weak heart,
to nourish a burning ardour with sighs alone
and hide its pain from others' eyes.

To follow with uncertain, wandering steps
the tracks that lead to wilful error,
to lose both fruit and flower of scattered seed
and the longed-for reward for so much distress.

To impose laws on thought with just one look,
and smother desire with chaste resolve,
and to spend year after year weeping.

This great bundle of harsh and bitter torments
that I send you, cruel woman,
will be your trophy and the pyre on which I burn.

LITTLE BIRD, YOU WHO LIFT YOUR VOICE IN SONG

Little bird, you who lift your voice in song,
take pity on my pain, ah, spread your wings in flight:
fly hence to my lady, she who was my sun,
and in sorrowful tone say to her these words:
o sweet cause of bitter torment,
will you always allow
the one who adores you to melt into tears?

7 VAGA SU SPINA ASCOSA

Gabriello Chiabrera: "Le maniere de' versi toscani", 1595

Vaga su spina ascosa
è rosa rugiadosa
che all'alba si diletta
mossa da fresca aurette.
Ma più vaga è la rosa
de la guancia amorosa
ch'oscura e discolora
le guance de l'aurora.
A dio, Ninfe de fiori
e Ninfe de gli odori.
Primavera gentile,
statti pur con Aprile,
che più vaga e più vera
mirasi Primavera
su quella fresca rosa
de la guancia amorosa
ch'oscura e discolora
le guance de l'aurora.

8 ECCOMI PRONTA AI BACI

Giambattista Marino: Bacio mordace, da "La Lira", Rime
Amorose, 1602/14

Eccomi pronta ai baci:
baciarmi, Ergasto mio; ma bacia in guise
che de' denti mordaci
nota non resti nel mio volto incise
perch'altri non m'additi
e in essa poi legga le mie vergogne e i baci tuoi.
Ahi, tu mordi e non baci,
tu mi segnasti, ah, ah!
Possa io morir se più ti bacio mai!

9 PARLO MISER, O TACCIO

Giovanni Battista Guarini: Amante poco ardito, da "Rime"
LIIII, 1598

Parlo, misero, o taccio?
S'io taccio, che soccorso avrà il morire?
S'io parlo, che perdono avrà l'ardire?
Taci, che ben s'intende chiusa fiamma
talor da chi l'accende.
Parla in me la pietade,
parla in lei la beltade
e dice quel bel volto al crudo core:
chi può mirarmi e non languir d'amore?

10 TU DORMI? AH, CRUDO COR

Tu dormi, ah, crudo core,
tu puoi dormir, poich'in te dorme Amore.
Io piango, e le mie voci lagrimose

FAIR IS THE DEWY ROSE

Gabriello Chiabrera: "Manners of Tuscan verses", 1595

Fair is the dewy rose
above its hidden thorn,
at dawn delighting
as it sways in the fresh breeze.
Yet fairer still is the rose
of a loving cheek
which overshadows and discolours
the colours of dawn.
Farewell, Nymphs of the flowers
and Nymphs of sweet perfume.
Gentle Spring,
stay now with April,
for Spring
seems fairer and more true
in the fresh rose
of that loving cheek
which overshadows and discolours
the colours of dawn.

SEE, I AM READY FOR KISSES

Giambattista Marino: Biting kiss, "The Lyre", amorous
Poems, 1602/14

See, I am ready for kisses:
kiss me, my Ergastus; but kiss me
so that no trace of your teeth
remain visible on my face,
that others do not point at me
and read in it my shame and your kisses.
Alas, you bite and do not kiss,
you have scarred me, alas and alack!
May I die if ever I kiss you again!

DO I, POOR WRETCH, SPEAK OR STAY SILENT?

Giovanni Battista Guarini: The fearful lover, "Poems" LIIII,
1598

Do I, poor wretch, speak or stay silent?
If I choose silence, will my death be a relief?
If I choose words, will my daring be forgiven?
Silence, for even a hidden flame is understood
by the one who lit it.
Pity speaks within me,
beauty speaks within her,
and that fair face says to a cruel heart:
who can gaze on me and not die of love?

YOU SLEEP, AH, CRUEL HEART

You sleep, ah, cruel heart,
you can sleep, since Love sleeps in you.
I weep, and in vain, alas,

a te, che sorda sei,
portan invano, ohimé, l'aure pietose.
Ah, ben i pianti miei
pon far pietosi i venti,
ma te fan più crudel i miei lamenti.

11 AL LUME DELLE STELLE

Torquato Tasso: Occhi celebrati, da "Rime", 1567/93

Al lume de le stelle, Tirsi, sott'un alloro,
si dolea lagrimando in questi accenti:
«O celesti facelle, di lei ch'amo et adoro
rassomigliate voi gli occhi lucenti.
Luci care e serene, sento gli affanni,
ohimé, sento le pene; luci serene e liete,
sento le fiamme lor mentre splendete».

12 CON CHE SOAVITA'

Giovanni Battista Guarini: Parole e baci, da "Rime" LXXVII,
1598

Con che soavità, labbra odorate,
e vi bacio e v'ascolto.
Ma se godo un piacer, l'altro m'è tolto.
Come i vostri diletti
s'ancidono fra lor, se dolcemente
vive per ambiduo l'anima mia?
Che soave armonia
fareste, o dolci baci, o cari detti,
se foste unitamente
d'ambidue le dolcezze ambo capaci:
baciando, i detti, e ragionando, i baci.

ROMANESCA: OHIME' DOV'E' IL MIO BEN

Bernardo Tasso

13 Prima Parte

Ohimè, dov'è il mio ben? Dov'è il mio core?
Chi m'asconde il mio ben e chi me'l toglie?

14 Seconda Parte

Dunque ha potuto sol desio d'onore
darmi fera cagion di tante doglie?

15 Terza Parte

Dunque han potuto in me più che'l mio amore
ambiziose e troppo lievi voglie?

16 Quarta Parte

Ahi sciocco mondo e cieco! Ahi, cruda sorte,
che ministro mi fai della mia morte.

do pitying breezes carry my sorrowful voice
to you, since to it are you deaf.
Ah, though my tears can
move the winds to pity,
my laments do but make you crueller still.

IN THE LIGHT OF THE STARS

Torquato Tasso: Celebrated eyes, "Poems", 1567/93

In the light of the stars, beneath a laurel tree,
sat Thyrsis, weeping and lamenting thus:
"O heavenly torches, you so resemble
the sparkling eyes of the one I love and adore.
Serene, beloved lights, I feel such torment,
alas, I feel such pain; serene and happy lights,
I feel such passion while you shine."

HOW SWEET IT IS, FRAGRANT LIPS

Giovanni Battista Guarini: Words and kisses, "Poems"
LXXVII, 1598

How sweet it is, fragrant lips,
both to kiss you and to listen to you.
Yet as I enjoy one pleasure, the other is denied me.
How can it be that your delights
mean death to one another, when my heart
lives for the joys of both?
What sweet harmony
you would make, o sweet kisses, o dear words,
if you could bring together
the sweetness you both are capable of:
the words kissing, and the kisses uttering words.

ROMANESCA: ALAS, WHERE IS MY BELOVED?

Bernardo Tasso

Part One

Alas, where is my beloved? Where is my heart?
Who is hiding my beloved and stealing her from me?

Part Two

Has my desire for honour then
been the cause of all my suffering?

Part Three

Have ambition and trifling fancies
meant more to me than my love?

Part Four

Alas, blind, foolish world! Alas, cruel destiny,
you make me minister of my own death.

CD 3

LETTERA AMOROSA: SE I LANGUIDI MIEI SGUARDI

a voce sola in genere rappresentativo et si canta senza battuta

Claudio Achillini: Cavaliere impaziente delle tardate nozze, scrive alla sua bellissima sposa questa lettera, da "Rime e Prose", 1632

1
Se i languidi miei sguardi,
se i sospir interrotti,
se le tronche parole non han fin or potuto,
o bell'idolo mio, farvi delle mie fiamme intera fede,
leggete queste note, credete a questa carta,
a questa carta in cui sotto forma d'inchiostro il cor stillai.
Qui tutti scorgerete quegl'interni pensieri
che con passi d'amore scorrion l'anima mia;
anzi avvampar vedrete come in sua propria sfera,
nelle vostre bellezze, il foco mio.
Non è già parte in voi che con forza invisibile
d'amore tutto a sé non mi tragga.
Altro già non son io che di vostra beltà preda e trofeo.

2
A voi mi volgo o chiome, cari miei lacci d'oro,
deh, come mai potea scampar sicuro,
se come lacci l'anima legaste,
come oro la compraste?
Voi, pur voi, dunque siete della mia libertà
catene e prezzo.
Stami miei preziosi bionde fila divine,
con voi l'eterna Parca sovra il fuso fatal mia vita torce.
Voi, voi, capelli d'oro, voi pur sète di lei,
ch'è tutta è foco mio, raggi e faville.
Ma, se faville sète, ond'avvien che d'ogn'ora
contro l'uso del foco in giù scendete?
Ah, che a voi per salir scender conviene,
ché la magion celeste ove aspirate,
o sfera degli ardori, o Paradiso,
è posta in quel bel viso.

3
Cara mia selva d'oro, richissimi capelli,
in voi quel labrinto Amor intesse,
onde uscir non saprà l'anima mia.
Tronchi pur morte i rami del prezioso bosco,
e da la fragil carne scuota pur lo mio spirito,
che tra fronde sì belle anco recise rimarrò prigioniero,
fatto gelida polve ed ombra ignuda.

4
Dolcissimi legami, belle mie piogge d'oro,
qualor sciolte cadete da quelle ricche nubi,
ove raccolte sète e, cadendo, formate
reziose procelle, onde con onde d'or

LOVE LETTER: IF MY LANGUISHING GLANCES

for solo voice, in theatrical style, to be sung without regular measure. Claudio Achillini: A gentleman, impatient at his delayed nuptials, writes this letter to his most beautiful bride, "Poems and Prose", 1632

1
If my languishing glances,
if my broken sighs,
if my halting words have not thus far been able,
o my idol, to convince you of my love for you,
read these words, put your faith in this letter,
this letter whose ink poured from my heart.
Here will you read all those inner thoughts
that with love flow from my soul;
here too will you see flame, as in its own sphere,
in your beauty, the fire within me.
There is no part of you that with the invisible
force of love does not attract me to it.
I am naught now but your beauty's prey and trophy.

2
I turn to you, o tresses, beloved braids of gold,
ah, how could I ever escape safe and sound
when you wound around my heart,
when as if it were gold you bought it?
You, you alone, are the chains and the price
of my freedom.
My precious strands, divine blond locks,
with you eternal Fate turns my life on her spindle.
You, you, golden hair, are the light, the spark,
of she who is all fire to me.
But, if you are the spark, how is it
that unlike fire, you always descend?
Ah, you must descend to ascend,
for the heavenly dwelling for which you long,
o sphere of passion, o Paradise,
is to be found in that fair face.

3
My beloved forest of gold, richest of tresses,
Cupid has woven a labyrinth
from which my heart cannot escape.
May death cut the boughs of that precious wood,
and free my spirit from my fragile flesh,
that amid fronds still fair though cut, I will be captive,
made naught but cold dust and bare shadow.

4
Sweetest bonds, beautiful rain of gold,
when set free you fall from those rich clouds
that held you, and as you fall, you create
wonderful storms, whose golden waves

bagnando andate scogli di latte e rive d'alabastro,
more subitamente, o miracolo estremo d'amoroso desio,
fra sì belle tempeste arso il cor mio.

5

Ma già l'ora m'invita, o degli affetti miei
nunzia fedele, cara carta amorosa,
che dalla penna io ti divida omai.
Vanne, e s'Amor e'l Cielo cortese ti concede
che dei begl'occhi non t'accenda il raggio,
ricovra entro il bel seno,
chi sa che tu non giunga da sì felice loco
per sentieri di neve a un cor di foco.

PARTENZA AMOROSA: SE PUR DESTINA

a voce sola in genere rappresentativo et si canta senza
battuta

6

Se pur destina e vole il cielo,
almo mio sole,
che in tenebre mi viva,
ascolta alma mia diva,
ciò che potrà ridire
fra cotanto martire
di sconsolato amante
lingua fredda e tremante.
O del cor luce e speme,
odi le voci estreme:
odile e dal bel seno
una lagrima almeno
bagni la viva neve.
Rimira, ah come lieve
per l'eterno cammino
s'affretta, e già vicino
splende l'infausto giorno
che dal bel ciglio adorno
mi condurrà lontano.

7

Deh con più lenta mano
sferza i destrieri ardenti,
Febo, se a' tuoi lamenti
trecce dorate e bionde
tornin l'amate fronde.
O pensier vani e folli!
Che spero, ohimé, che volli?
Già dibattendo l'ale
gionge l'ora fatale
dell'aspra mia partita,
vita de la mia vita,
a te non dico a dio
ché se l'alm'e'l cor mio,
se lascio ogni mio bene
e con la cara speme

break over milky rocks and banks of alabaster,
and yet, o final miracle of love's desire,
mid such tempests, my heart, parched, suddenly dies.

5

But time is now telling me, o faithful herald
of my affections, dear letter of love,
that I must now lay down my pen.
Go then, and if Cupid and kind Heaven grant
that the light of those fair eyes burn you not,
take shelter in her lovely breast,
perhaps you may travel the snowy slopes
of that happy place and reach a heart of fire.

LOVING FAREWELL: IF HEAVEN WISHES

for solo voice in theatrical style to be sung without regular
measure

6

If heaven wishes and ordains,
o sun who gives me life,
that I should live in darkness,
listen, my noble goddess,
to what the cold, trembling tongue
of a forlorn lover
will say to you
despite its suffering.
O light and hope of my heart,
hear these final words:
hear them, and let at least
one tear bathe the bright snows
of your lovely breast.
See, ah, how joyfully
it hurries down its eternal
path, though that unhappy
day is already nigh
which will take me far away
from your beautiful eyes.

7

Ah, slow the hand
that whips your ardent steeds,
Phoebus, and at your lament
may your beloved laurel boughs
turn back into Daphne's golden locks.
O vain and foolish thoughts!
What hope is there, alas, what did I want?
The fateful hour
of my bitter departure
is already beating its wings,
life of my life,
No farewell shall I say to you
who are my heart and soul,
if I leave everything dear to me,
and with beloved hope

resta ogni bel desio,
a me vò dire addio.
A me, che triste e solo,
preda d'immortal duolo,
da me medesimo, lasso,
volgo partendo il passo.

8
Lumi, voi che vedeste
della beltà celeste,
allor ch'arsi e gelai,
splendor sì vaghi i rai,
a voi, tremante e muto,
a voi dimando aiuto.
Ridite, occhi, ridite
con lagrime infinite,
ridite innanzi a lei
gli affanni acerbi e rei,
ch'io non saprei ridere
di contanto martire
ne pur minima parte.
Solo dirò che parte
il più leale amante
che mai fermasse piante
nell'amoroso regno;
che di laccio il più degno
incatenato vise
di quanti unqua n'ordisse
Amor per altra etade,
che per casta beltade
temprò sì bei lamenti
che'l mar, la terra e i venti
ne sospiraro, e'l cielo
di lagrimoso velo,
pietoso a' suoi sospiri,
sparse gli almi zaffiri;
e potrei dir ancora
ch'unqua non vide aurora
specchiarsi in mar sì bella
né l'amorosa stella
se non oscura e vile,
dopo l'ardor gentile
delle stellanti ciglia,
immortal meraviglia
in cui mirando, a volo
varco le nubi e'l polo.

9
Ma deh, luci serene,
de le mie care pene
dolcissimo conforto,
chi scorgerammi in porto
per questo mar insano,
se da voi m'allontano?
Ahi che mia stanca nave
rimiro, e'l cor ne pave,

remains each sweet desire,
to myself shall I say farewell.
To myself, as sad and alone,
subject to everlasting grief,
alas, away from myself
do I turn to leave.

8
O eyes, you who saw
shine so brightly the rays
of heavenly beauty,
while I burned and froze,
from you, as I silently tremble,
from you do I beg help.
Tell again, eyes, tell again
with infinite tears,
tell her of my cruel
and dreadful torment,
for I cannot utter
a single word
about such suffering.
I shall only say that
the most faithful lover
who ever set foot in the
realm of love is leaving;
that he has lived bound
by the most worthy ropes
of all those Love ever
wove, at any time,
that he, for a chaste beauty
has sung such sweet laments
that sea, earth and winds
sighed over them, and heaven
taking pity on their sighs,
scattered a soothing shower
of sapphire tears;
and I could also say that
never was a lovelier dawn
seen reflected in the sea,
while the star of love
seemed dark and empty
after the gentle ardour
of those sparkling eyes,
that immortal wonder
whose gaze sends me
flying above the clouds.

9
Yet, alas, serene lights,
sweetest consolation
to my dear sorrows,
who will guide me to port
across this stormy sea
once I am far from you?
Ah, I steer my weary
ship, and my heart trembles,

fra turbini e tempeste,
e del lume celeste
invan sospiro i rai,
stelle che tanto amai.

amid gales and tempests,
and in vain I long for
rays of heavenly light,
o stars I loved so much.

10
Ma qual timor mi punge?
Ove n'andrò si lunge
ch'io perda il dolce lume?
Qual monte mai, qual fiume,
qual mar farammì eclissi
che nel mio sol non fissi
il cor, l'alma e i pensieri,
se de quei raggi altieri
per entro il cor profondo
la luce e'l cor ascondo?
Partirà ben il piede:
Amor prestami fede.
Per te, alma mia diva,
partirà sì ma schiva
de la gravosa salma
farà volando l'alma
dolcissimo soggiorno
ai suo bel ciel ritorno. [al?]

10
But what fear spurs me?
Where shall I go, so far away
that I lose your gentle light?
What mountain, what river,
what sea will ever eclipse
the sun on which I fix
my heart, my soul, my thoughts,
as long as I hold the light and heart
of those proud rays
deep within my soul?
I must away now:
Love, have faith in me.
For you my divine spirit
will leave, it is true, but,
free of its burdensome body,
my soul will soar
as it returns to the lovely firmament,
there to dwell in sweetness.

11 CHIOME D'ORO
Canzonetta a due voci concertata con duoi violini,
chitarrone o spinetta et avanti s'incomincia a cantare si
suona li presenti ritornelli, quali vanno suonati tre volte
avanti il cominciar delli soprani

GOLDEN TRESSES
Canzonetta for two voices with the accompaniment of two
violins, archlute or spinet, and the present ritornellos should
be played three times before the sopranos begin.

Chiome d'oro, bel tesoro,
tu mi legghi in mille modi
se t'annodi, se ti snodi.

Golden tresses, shining treasure,
you bind me in a thousand ways,
whether braided, or loosely flowing.

Candidette perle elette,
se le rose che coprite
discoprite, mi ferite.

Perfectly chosen little pearls of white,
when you reveal the roses
that you conceal, you wound me.

Vive stelle che sì belle
e sì vaghe risplendete,
se ridete m'ancidete.

Bright stars who shine
so beautiful and bright,
when you laugh you kill me.

Preziose, amorose,
coralline labbra amate,
se parlate mi beate.

Beloved lips of coral,
so precious and loving,
when you speak you bless me.

O bel nodo per cui godo,
o soave uscir di vita,
o gradita mia ferita!

O sweet bond in which I delight,
o gentle departure from life,
how welcome is my wound!

12 AMOR CHE DEGGIO FAR
Canzonetta a quattro, concertata come di sopra in duoi
violini spinetta o chitarrone

LOVE, WHAT AM I TO DO
Canzonetta for four voices, accompanied as above by two
violins, spinet or archlute

Amor che deggio far
se non mi giova amar con pura fede?
Servir non vò così,
piangendo notte e dì per chi no'l crede.

E non si può veder
l'amoroso pensier da l'orecchio umano?
Dunque un fido amator
dovrà nel suo dolor languire in vano?

Intesi pur talor
he nella fronte il cor si porta scritto,
or, come a me non val
scoprir l'interno mal nel volto afflitto?

Ingiustissimo Re,
perché la vera fe' nota non fai?
Perché lasci perir
voci, sguardi e sospir, se'l vedi e'l sai?

O come sarìa pur
Amor dolce e sicur se'l cor s'aprìsse!
Non soffrirebbe già
donna senza pietà ch'altrui morisse?

E dunque sotto il ciel
non v'è d'alma fedel segno verace?
Ahi fato, ahi pena, ahi duol!
Or credami chi vuol, ch'io mi dò pace.

BALLO: TIRSI E CLORI

Concertato con voci et istromenti
Alessandro Striggio J.

13
Tirsi: Per monti e per valli,
bellissima Clori,
già corrono a balli
le ninfe e i pastori.
Già lieta e festosa
ha tutto ingombrato
la schiera amorosa
il seno del prato.

Clori: Dolcissimo Tirsi,
già vanno ad unirsi,
già tiene legata
l'amante l'amata.
Già movon concorde
il suono a le corde.
Noi soli negletti
qui stiamo soletti.

Tirsi: Su, Clori mio core,
andianne a quel loco,
ch'invitano al gioco

Love, what am I to do,
if it avail me not to love with pure fidelity?
I would not serve thus,
weeping night and day for one who believes me not.

And can a loving thought
not be perceived by the human ear?
Must then a faithful lover
suffer and languish in vain?

I have heard it sometime said
that the heart can be read in the face,
why then should my inner
torment not be revealed in my features?

Most unjust king,
why do you not make known true faith?
Why, if you see and know them,
do you allow words, looks and sighs to perish?

Oh, how sweet and sure
Love would be if the heart were opened!
Would a pitiless lady
not then suffer that another should die?

And therefore beneath the skies
is there no true sign of a loyal heart?
Ah, fate, ah, torment, ah, sorrow!
Believe me who will, I have accepted it.

BALLET: THYRSIS AND CHLORIS

(Ballet for voices and instruments)
Alessandro Striggio J.

13
Thyrsis: Over peaks, through dales,
most beautiful Chloris,
nymphs and shepherds
are running to the dance.
The heart of the meadow
now is filled
with a crowd of lovers,
happy and rejoicing.

Chloris: My sweetest Thyrsis,
they come to be together,
each lover now holding
close his beloved.
Now they are moving
in time to the strings.
Only we are ignored,
standing here alone.

Thyrsis: Come, Chloris, my heart,
let us go there,
for the Graces and cupids

le Grazie ed Amori.
Già Tirsi distende
la mano e ti prende,
che teco sol vole
menar le carole.

Clori: Sì, Tirsi, mia vita,
ch'a te solo unita
vò girne danzando,
vò girne cantando.
Pastor, bench'è degno,
non faccia disegno
di mover le piante
con Clori sua Amante

Clori e Tirsi: Già, Clori gentile,
noi siam nella schiera.
Con dolce maniera
seguiam il lor stile.
Balliamo et intanto
spieghiamo col canto,
con dolci bei modi
del ballo le lodi.

14
Tutti: Balliamo, ch'el gregge,
al suon de l'avena
che i passi corregge
il ballo ne mena
e ballano e saltano snelli
i capri e gli agnelli.

15
Balliam, che nel Cielo
con lucido velo,
al suon de le sfere
or lente or leggier
con lumi e facelle
su danzan le stelle.

16
Balliam, che d'intorno
nel torbido giorno,
al suono de' venti
le nubi correnti,
se ben fosche e adre
pur danzan leggiadre.

17
Balliamo che l'onde
al vento che spira
le move, e l'aggira,
le spinge e confonde
si come lor siede
se movon il piede,
e ballan le linfe

invite us to play.
Thyrsis holds out
his hand to take yours,
for with you alone
will he lead the carolling.

Chloris: Yes, Thyrsis, my life,
for joined with you alone
will I dance
and sing in rounds.
Let no shepherd, however
worthy, dare to try
and tread the dance
with Chloris as his lover.

Chloris and Thyrsis: Thus, gentle Chloris,
do we join the crowd.
In graceful manner
let us follow their style.
Let us dance and the while
give with our song,
in sweet and tuneful tones,
our praises to the dance.

14
All: Let us dance, for the flock
is stepping in time
to the sound of the pipe
and leading the dance,
while kids and lambs
nimble dance and leap.

15
Let us dance, for above in
brightly veiled heaven,
the stars are dancing
to the sound of the spheres,
now slow, now quick,
their light shining brightly.

16
Let us dance, for all around
on this gloomy day,
the clouds have come running
to the sound of the winds,
and though dark and sombre,
carefree they dance.

17
Let us dance, for the waves
are whipped and tossed,
stirred and troubled
by the breath of the wind,
as if they too
were moving their feet,
and the waters are dancing

quai garuli ninfe.

18

Balliam, che i vezzosi
bei fior ruggiadosi,
se l'aura li scuote
con urti e con ruote,
fan vaga sembianza
anch'essi di danza.

19

Balliamo e giriamo,
corriamo e saltiamo,
Qual cosa è più degna,
il ballo n'insegna.

like chattering nymphs.

18

Let us dance, for the pretty
flowers, bathed in dew,
when touched by the breeze
so that they turn and sway,
look as though
they were dancing too.

19

Let us dance and turn,
let us run and jump,
All that is best,
we learn from the dance.

Translation: Susannah Howe