

IL PRIMO LIBRO DE' MADRIGALI, 1594

[1] Baci soavi e cari – Prima parte
(*Giovanni Battista Guarini (1538-1612)*)
Baci soavi e cari,
cibi della mia vita,
ch'or m'involate or mi rendete il core:
per voi convien ch'impari
come un'alma rapita
non senta il duol di mort'e pur si more.

[2] Quanto ha di dolce amore – Seconda parte
(*Giovanni Battista Guarini*)
Quanto ha di dolce amore,
perché sempre io vi baci,
o dolcissime rose,
in voi tutto ripose;
e s'io potessi ai vostri dolci baci
la mia vita finire,
o che dolce morire!

[3] Madonna, io ben vorrei
(*Anonymous*)
Madonna, io ben vorrei
che fosse in voi quant'è beltà, pietade,
o tanta crudeltade.
Che l'una al cor daria quel che desia,
o l'altra finiria la vita mia.

[4] Come esser può ch'io viva?
(*Alessandro Gatti*)
Come esser può ch'io viva, se m'uccidi?
E come vuoi ch'io mora,
se mi dai vita ancora?
Fra due mi tieni, onde, tra morte e vita,
Vivendo moro e non vivendo ho vita.

[5] Gelo ha madonna il seno
(*Torquato Tasso (1544-1595)*)
Gelo ha madonna il seno e fiamma il volto,
io son ghiaccio di fore
e'l foco ho dentro accolto.
Questo avien perchè amore
ne la sua fronte alberga e nel mio petto,
ne mai cangia ricetta,
sì ch'io l'abbia negl'occhi, ella nel core.

[6] Mentre Madonna – Prima parte
(*Torquato Tasso*)
Mentre Madonna il lasso fianco posa
dopo i suoi lieti e volontari errori,
al fiorito soggiorno i dolci umori
susurrando predava ape ingegnosa
che a le labbra in cui nutre aura amorosa
al sol de' due begli occhi, eterni fiori,
ingannata ai dolcissimi colori
corse e sugger pensò purpurea rosa.

[7] Ahi, troppo saggia nell'errar – Seconda parte
(*Torquato Tasso*)
Ahi, troppo saggia nell'errar, felice
temerità, che quel che a le mie voglie
timide si contende, a te sol lice.
Vile ape, Amor, cara mercè mi toglie.
Che più ti resta s'altri il mel n'elice?
Con che tempi i tuoi assenzi e le mie doglie?

THE FIRST BOOK OF MADRIGALS, 1594

[1] Sweet and tender kisses – Part One
Sweet and tender kisses,
sustenance of my life,
first you seize, and then return my heart:
you want me to learn
how a soul in rapture
feels not the agony of death, yet dies.

[2] There is sweet love enough – Part Two
There is sweet love enough
for me to kiss you for ever,
o sweetest of roses,
on whom all has ever rested;
and were I able to end my life
with your sweet kisses,
how sweet that death would be!

[3] My lady, truly do I wish
My lady, truly do I wish
there were in you either mercy or cruelty
enough to match your beauty.
For the one would give my heart what it desired,
while the other would put an end to my life.

[4] How can it be that I live?
How can it be that I live, if you kill me?
And how can you want me to die
yet still give me life?
Between the two you hold me, life and death.
By living I die and by not living I have life.

[5] My lady has ice in her breast
My lady has ice in her breast and a flame in her face,
I am frozen without
and have a fire burning within.
This is because love
lives in her brow and in my heart,
and never changes its lodging
to take refuge in my eyes, or in her heart.

[6] While my lady – Part One
While my lady rested her weary limbs
after erring happily and willingly,
a wise little bee murmured as it stole
the sweet nectar from that flowery bank,
deceived by the sweetest of colours
it flew to the lips whose loving breath
nurtures eternal blooms in the light of two fair eyes,
and thought to drink from a deep red rose.

[7] Alas, all too wisely – Part Two
Alas, all too wisely do you wander, happy
temerity, for that which to my desire
is denied, is granted to you alone.
A poor bee, Love, has robbed me of a dear prize.
What have you if another takes the honey?
How will you ease your bitterness and my sorrow?

[8] Se da sì nobil mano

(Torquato Tasso)

Se da sì nobil mano
debbon venir le fasce a le mie piaghe,
Amor, chè non m'impaghe,
il sen con mille colpi?
Ne fia ch'io te n'incolpi,
perchè nulla ferita
sarebbe al cor sì grave
come fora soave
de la man bella la cortese aita.

[9] Amor, pace non chero

(Torquato Tasso)

Amor, pace non chero:
non cheggio usbergo o scudo,
ma contro al petto ignudo,
s'ella medica sia, sia tu guerriero.

[10] Sì gioioso mi fanno i dolor miei

(Luigi Cassola)

Sì gioioso mi fanno i dolor miei,
donna, per amar voi,
che sempre amando ognor morir vorrei.
E fra me dico poi:
se tal gioia mi dona il mio martire,
or che farà il morire?

[11] O dolce mio martire

(Luigi Cassola)

O dolce mio martire
cagion del mio gioire.
E se ben di me privo
io più beato e più felice vivo.
Questo è poter d'amore
che rubbandomi il cor mi può beare
in forme nuove e care.

[12] Tirsi morir volea – Prima parte

(Giovanni Battista Guarini:

Concorso d'occhi amorosi, da "Madrigali" CLI)

Tirsi morir volea
mirando gli occhi di colei che adora.
Quando ella che di lui non meno ardea
gli disse: oimè, ben mio,
deh, non morir ancora
che teco bramo di morir anch'io.

[13] Frenò Tirsi il desio – Seconda parte

(Giovanni Battista Guarini:

Concorso d'occhi amorosi, da "Madrigali" CLI)

Frenò Tirsi il desio,
Ch'ebbe di pur sua vita allor finire,
Sentendo morte in non poter morire.

[14] Mentre, mia stella, miri

(Torquato Tasso)

Mentre, mia stella, miri
i bei celesti giri,
il ciel esser vorrei
perchè tu rivolgessi
fiso negli occhi miei
le tue dolci faville,
lo vagheggiar potessi,
mille bellezze tue con luci mille.

[8] If by such a noble hand

If by such a noble hand
my wounds are to be bound,
Love, why do you not pierce
my breast with a thousand blows?
I should not blame you for it,
for however grievous a wound
might be to my heart,
more tender still would be
the gentle touch of this fair hand.

[9] Love, I ask not for peace

Love, I ask not for peace:
I ask not for shield or armour,
but against my bare breast,
if she be the healer, may you be the warrior.

[10] So joyful do my sorrows make me

So joyful do my sorrows make me,
my lady, for loving you,
that I would die loving you for ever.
And to myself I say then:
if my suffering brings me such joy,
whatever will death do?

[11] O sweet torment of mine

O sweet torment of mine,
cause of my rejoicing.
Yet if I am deprived of you,
my life is happier and more blessed.
Such is the power of love,
that in robbing me of my heart it can
delight me in new and wonderful ways.

[12] Thyrsis wished to die – Part One

Thyrsis wished to die
gazing into the eyes of his beloved.
When she, who desired him just as much,
said to him: alas, my love,
ah, do not die yet
for I too long to die with you.

[13] Thyrsis did check the desire – Part Two

Thyrsis did check the desire
he felt to end his life that instant,
suffering death in not being able to die.

[14] As, my star, you watch

As, my star, you watch
the celestial bodies turn,
I wish that I were heaven,
that if you were to turn
your lovely eyes
and look up into mine,
I could gaze down upon
your thousand beauties through as many stars.

[15] Non mirar, non mirare
(Filippo Alberti (1548-1618))

Non mirar, non mirare
di questa bella imago
l'altere parti e rare.
Ahi, che di morir vago
tu pur rimiri come
l'immoto guardo gira
e loquace silenzio il labro spira.
O desir troppo ardito,
va, va, che sei ferito!

[16] Questi leggiadri odorosetti fiori
(Livio Celiano (1557-1629))

Questi leggiadri odorosetti fiori
fur già ninfe e pastori
ed or de' miei pensieri
son muti messaggieri.
Deh, mentre voi pietosa
volgete gli occhi a la lor sorte ria,
pietà vi mova de la doglia mia.

[17] Felice primavera! – Parte prima

(Torquato Tasso)
Felice primavera!
de' bei pensier fiorisce nel mio core
Novo lauro d'Amore
A cui ride la terra e il ciel d'intorno
e di bel manto adorno
di giacinti e viole, il Po si veste.

[18] Danzan le ninfe oneste – Seconda parte
(Torquato Tasso)

Danzan le ninfe oneste e i pastorelli
e i susurranti augelli in fra le fronde
al mormorar dell'onde e vaghi fiori
donan le grazie ai pargoletti amori.

[19] Son sì belle le rose
(Livio Celiano)

Son sì belle le rose
che in voi natura pose
come quelle che l'arte
nel vago seno ha sparte.
Non so, mirando poi,
se voi le rose, o sian le rose voi.

[20] Bella angioletta

(Torquato Tasso)
Bella angioletta, da le vaghe piume,
prestane al grave pondo
tante ch'io esca fuor di questo fondo
o possa in qualche ramo
di te cantando dire: io amo.

[15] Look not, look not

Look not, look not
on the noble, precious aspect
of this lovely image.
Alas, I long for death
yet you merely look on,
your unchanging gaze turns away,
and your lips utter an eloquent silence.
O too passionate desire,
go, go, for you are wounded!

[16] These fair and perfumed blooms

These fair and perfumed blooms
once were nymphs and shepherds
and now are the silent messengers
of my thoughts.
Ah, while you, in compassion
turn your gaze on their unhappy fate,
let my suffering too move you to pity.

[17] Happy Spring! – Part One

Happy Spring!
Joyful thoughts cause Love's new laurels
to flourish within my heart,
and heaven and earth smile at the sight
while the Po adorns its banks
with a fine mantle of hyacinths and violets.

[18] The honest nymphs and shepherds dance – Part Two

The honest nymphs and shepherds dance
and amid the leaves the birds softly sing
above the murmuring water, and the Graces
give pretty flowers to the little cupids.

[19] The roses nature gave you

The roses nature gave you
are as beautiful
as those that art
has strewn on your fair breast.
So I know not, on looking,
if you are the roses, or the roses you.

[20] Beautiful little angel

Beautiful little angel, with your fair feathers,
lend my burdensome body
enough of them that I may rise from these depths
and from some branch
declare in song: I love you.

English translations by Susannah Howe