

IL QUARTO LIBRO DE' MADRIGALI, 1596

[1] Luci serene e chiare

Ridolfo Arlotti (ca. 1550-1613)

Luci serene e chiare,
voi m'incendete, voi ma prova il core
nell'incendio, diletto, non dolore.
Dolci parole e care,
voi mi ferite, voi ma prova il petto
non dolore, nella piaga, ma diletto.
O miracol d'amore!
Alma che è tutta foco e tutta sangue:
si strugge e non si duol, more e non langue.

[2] Tal'hor sano desio

Anonymous

Tal'hor sano desio
vuol che morendo ancida ogni mia doglia,
ma io di pianger vago, o fiera voglia,
amo la vita solo,
perché il mio pianto, eterni eterno duolo.

[3] Io tacerò, ma nel silenzio mio – Prima parte

Anonymous

Io tacerò, ma nel silenzio mio
le lagrime e i sospiri
diranno i miei martiri.
Ma se avverrà ch'io mora
griderà poi per me la morte ancora.

[4] Invan, dunque, o crudele – Seconda parte

Anonymous

Invan dunque, o crudele,
vuoi che'1 mio duol e'l tuo rigor si cele,
poi che mia cruda sorte
dà la voce al silenzio ed a la morte.

[5] Che fai meco, mio cor

Anonymous

Che fai meco, mio cor misero e solo?
Deh, vanne omai là dove
sue grazie amor da due begli occhi piove.
Apri a la gioia il seno,
né ti doglia il morir se verrai meno,
poichè non è ch'aspire
mortal di girne al ciel e non morire.

[6] Questa crudele e pia

Anonymous

Questa crudele e pia
piange al mio pianto e duolse al mio dolore,
ma non arde a l'ardore.
Tu, senza amor pietosa
sia pur a tuo voler anco sdegnosa,
ché amor de l'amor mio
e non pietà del mio dolor desio.

[7] Hor che in gioia – Prima parte

Anonymous

Hor che in gioia credea viver contento,
m'apre la gioia il seno.
Fuggesi l'alma e'l cor, ohimè, vien meno.

THE FOURTH BOOK OF MADRIGALS, 1596

[1] Serene and limpid eyes

Ridolfo Arlotti (ca. 1550-1613)

Serene and limpid eyes,
you inflame me, yet my heart
feels pleasure, not pain, amid the flames.
Dear, sweet words,
you injure me, yet my breast
feels no pain, only pleasure, in its injury.
O miracle of love!
A soul filled with flames and blood
is tortured without pain, dies without languishing.

[2] At times, an honest desire

Anonymous

At times, an honest desire
longs for death to dispatch my every sorrow,
but, o fierce desire, I yearn to weep,
and cling to life only
that my tears may immortalise my eternal grief.

[3] I shall be silent, but in my silence – Part One

Anonymous

I shall be silent, but in my silence
my tears and sighing
will tell of my suffering.
And, should I die,
death will still cry out on my behalf.

[4] In vain, therefore, o cruel one – Part Two

Anonymous

In vain, therefore, o cruel one,
do you desire that my pain and your severity be concealed,
since my cruel fate
gives voice to silence and to death.

[5] What are you doing to me?

Anonymous

What are you doing to me, my wretched, lonely heart?
Ah, go now to the place where
love's graces rain down from two beautiful eyes.
Open up my breast to joy,
and if your strength begins to fail,
may your death be painless, for no mortal could aspire
to enter heaven without dying.

[6] This cruel and pious woman

Anonymous

This cruel and pious woman
weeps when I weep, suffers when I suffer,
but does not burn with my ardent desire.
You who feel pity but not love,
be scornful too, if you so wish,
since I long for love in return for love,
not pity in return for suffering.

[7] Just as I thought – Part One

Anonymous

Just as I thought myself content and full of joy,
that joy rends my breast,
my soul flees and my heart, alas, grows weak.

[8] O sempre crudo amore – Seconda parte

Anonymous

O sempre crudo amore,
nella gioia non men che nel dolore.
Tu sempre, o peni il cor o pur gioisca,
fai ch'amando languisca.

[9] Cor mio, deh, non piangete – Prima parte

Giovanni Battista Guarini (1538-1612)

Cor mio, deh, non piangete,
ch'altra pena non sento, altro martire
che'l veder voi languir del mio languire.

[10] Dunque non m'offendete – Seconda parte

Giovanni Battista Guarini (1538-1612)

Dunque non m'offendete
se sanar mi volete,
chè quell'affetto che pietà chiamate
se è dispietato a voi non è pietate.

[12] Sparge la morte al mio Signor

Anonymous

Intonazione: Trabaci:, 16... venezia

Sparge la morte al mio Signor nel viso
tra squallidi pallori
pietosissimi orrori.
Poi lo rimira e ne divien pietosa,
geme, sospira, e più ferir non osa.
Ei, che temerla mira,
inchina il capo, asconde il viso, e spira.

[13] Moro, e mentre sospiro – Prima parte

Anonymous

Moro, e mentre sospiro,
l'aura d'un mio sospiro
corre volando a farsi alma d'un core,
ch'anch'ei sospira e more.

[14] Quando di lui la sospirata vita – Seconda parte

Anonymous

Quando di lui la sospirata vita
nel mio cor vola e di cor più non priva,
vive e vivendo aviva.
Vita e morte gradita!
Non sa che sia gioire
chi non sa così vivere e morire.

[15] Mentre gira costei

Anonymous

Mentre gira costei,
ora veloci or tardi,
fieri e soavi suoi amorosi sguardi,
sento ch'amor, qual timido augelletto,
vola, fugge e rivola nel mio petto.
Deh, ver me volgi omai
sempre sereni rai
che farà nel mio core
suo dolce nido amore.

[16] A voi, mentre il mio core

Anonymous

A voi, mentre il mio core
con i sospiri miei, messaggi suoi:
"Anima mia", vi dice "ardo d'amore.
Anima mia, per voi d'amor io ardo".
Deh, non tacete voi,

[8] O love ever cruel – Part Two

Anonymous

O love ever cruel,
in joy no less than in sorrow,
whether the heart grieves or rejoices,
you always cause it with love to languish.

[9] Heart of mine, ah, do not weep – Part One

Giovanni Battista Guarini (1538-1612)

Heart of mine, ah, do not weep,
for I feel no other pain, no other torment
than that of seeing you languish at my languishing.

[10] Do not, therefore, injure me – Part Two

Giovanni Battista Guarini (1538-1612)

Do not, therefore, injure me
when you wish to heal me,
for if that sentiment you call mercy
is merciless toward you, then it is not mercy.

[12] Death floods my Lord's face

Anonymous

Intonazione: Trabaci:, 16... venezia

Death floods my Lord's face
with the most pitiful of horrors,
amid a wretched pallor.
Then it looks on him again, and takes pity,
it groans, sighs and dares hurt him no more.
He, afraid to gaze upon death,
lowers his head, hides his face, and dies.

[13] I die, and as I breathe my last – Part One

Anonymous

I die, and as I breathe my last,
the breath of one of my sighs
takes speedy flight and becomes the spirit of a heart
which then also breathes its last, and dies.

[14] When the life breathed out – Part Two

Anonymous

When the life breathed out of that heart
flies into mine, and no longer lacks a heart,
it lives and by living gives life.
Life and welcome death!
He who knows not how thus to live and die,
knows not what it is to rejoice.

[15] As she turns

Anonymous

As she turns
her loving gaze, both fierce and gentle,
now flashing, now lingering,
I feel love, like a timid little bird,
take flight, escape and return to my breast.
Ah, turn towards me now
those rays for ever serene,
and love will make
its sweet nest within my heart.

[16] As my heart sends its messages

Anonymous

As my heart sends its messages
to you, through my sighs,
it says, "My soul, I am burning with love.
My soul, I am ablaze with love for you."
Ah, be not silent,

ma rispondete almen col vostro sguardo:
"Ardi e mori, cor mio
ch'ardo d'amor per te anch'io."

[17] Ecco, morirò dunque – Prima parte
Anonymous

Ecco, morirò dunque.
Né fia che pur rimire,
tu ch'ancidi mirando, il mio morire.

[18] Ahi, già mi discoloro – Seconda parte
Anonymous

Ahi, già mi discoloro. Ohimè vien meno
la luce a gli occhi miei, la voce al seno.
O che morte gradita,
se almen potessi dir: "Moro, mia vita".

[19] Arde il mio cor
Anonymous

Arde il mio cor ed è sì dolce il foco
che vive nell'ardore,
onde lieto si more.
O mia felice sorte,
o dolce, o strana morte!

[20] Se chiudete nel core
Anonymous

Se chiudete nel core
il pargoletto amore
perché serpe crudele in sen nudrite?
Ah, che voi troppo ardite!
Vedete non l'ancida,
se vago di dolcezza ivi s'annida.

[21] Il sol qual or più splende (a sei voci – prima parte)
Anonymous

Il sol, qual'hor più splende
non è che scura e languida facella,
onde non puoi veder come sei bella.

[22] Volgi mia luce (a sei voci – seconda parte)
Anonymous

Volgi mia luce entro il mio seno
il bel guardo sereno
e mira al lume della fiamma mia
come tu bella e come ardente io sia.

but with your eyes at least reply:
"Burn and die, my heart,
for I too am burning with love for you."

[17] Behold, I shall therefore die – Part One
Anonymous

Behold, I shall therefore die.
May you not look again,
you who kill with your eyes, upon my death.

[18] Ah, I am growing pale already – Part Two
Anonymous

Ah, I am growing pale already. Alas, the light
in my eyes is fading, as is my voice in my chest.
Oh, how welcome death would be
were I only able to say: "My life, I'm dying."

[19] My heart is ablaze
Anonymous

My heart is ablaze and so sweet are the flames
that it lives within the fire,
and thus dies contented.
O fortunate destiny,
o sweet, o strange death!

[20] If you hold Cupid
Anonymous

If you hold Cupid
within your heart,
why harbour a cruel serpent within your breast?
Ah, you burn too passionately!
Take care that the serpent kill him not,
if, longing for sweetness, he makes his nest there.

[21] The sun, however brightly (in six parts) – Part One
Anonymous

The sun, however brightly it shines,
has but a pale and feeble beam,
in which you cannot see how beautiful you are.

[22] Return, my light (in six parts) – Part Two
Anonymous

Return, my light, your serene
and lovely gaze to my breast
and there, in the light of my burning passion,
see how beautiful you are, how ardent am I.

Translations by Susannah Howe