

Claudio Monteverdi
Fourth book of Madrigals (1603)

Texts and translations

Ah dolente partita (Giovanni Battista Guarini, *Il pastor fido* III, 3)

Ah! dolente partita!
ah, fin de la mia vita!
da te parto e non moro? E pur i' provo
la pena de la morte
e sento nel partire
un vivace morire,
che dà vita al dolore
per far che moia immortalmente il core.

O sorrowful parting!
O end of my life!
Do I leave you, and not die? Yet I endure
the pain of death
and feel upon our parting
a lively death
that gives life to sorrow
so that my heart may die unendingly.

Cor mio, mentre vi miro (Guarini)

Cor mio, mentre vi miro,
visibilmente mi trasform'in voi;
E trasformato poi
In un solo sospir l'anima spiro.
O bellezza mortale!
O bellezza vitale!
Poi che si tosto un core
per te rinasce, e per te nato more.

My love, while I gaze on you
I am visibly transformed into you;
And thus transformed,
In a single sigh, then I exhale my soul.
Oh, killing beauty!
Oh, life-giving beauty!
Since a heart is so quickly
born again through you and, once reborn, dies.

Cor mio, non mori? e mori! (Anonymous)

Cor mio, non mori? e mori!
L'idolo tuo, ch'è tolto
a te, fia tosto in altrui braccia accolto.
Deh, spezzati, mio core!
lascia, lascia con l'aura anco l'ardore;
ch'esser non può che ti riserbi in vita
senza speme e aita.
Su, mio cor, mori! Io moro, io vado; a Dio,
dolcissimo ben mio.

My heart, do you not die? Die!
Your idol is taken from you
And will soon be in the arms of another.
Ah, break, my heart!
Leave both the life and the ardour,
because you cannot stay alive
without hope and help.
Come, my heart, die! I'm dying, I'm leaving, farewell
My sweetest love.

Sfoga con le stelle (Ottavio Rinuccini)

Sfoga con le stelle
un'infermo d'Amore
sotto notturno ciel il suo dolore,
e dicea fisso in loro:
O imagini belle de l'idol mio ch'adoro
se com'a me mostrate,
mentre così splendete,
la sua rara beltate
così mostrast'a lei
i vivi ardori miei
la fareste col vostro aureo sembiante
pietosa si come me fat'amante.

Crying to the stars
a love-sick man
beneath the night sky spoke of his grief,
and said, whilst gazing at them:
"Oh, lovely images of the idol I adore,
if only, as you show me,
when you shine,
her rare beauty,
you could show to her
my ardent flames,
You would make her, with your golden look
compassionate, just as you make me affectionate.

Volgea l'anima mia soavemente (Guarini)

Volgea l'anima mia soavemente
quel suo caro, e lucente
sguardo, tutto beltà tutto desire,
verso me scintillando, e pareva dire:
«Damm'il tuo cor, ché non altronde io vivo.»
E mentre il cor sen vola ove l'invita
quella beltà infinita,
sospirando gridai: «Misero, e privo
del cor, chi mi dà vita?»
Mi rispos'ella in un sospir d'amore:
«Io, che son il tuo core.»

My love gently turned
that dear and radiant
glance (all beauty, all desire)
towards me sparkingly, and seemed to say:
Give me your heart, for nothing else gives me life."
And while my heart flew to where it was invited
by that infinite beauty,
I sighed and called out: "Wretched and deprived
of my heart, who will give me life?"
I was answered with a loving sigh,
"I, for I am your heart."

Anima mia perdona (Guarini, *Il pastor fido*, III, 4)

Anima mia, perdona
a chi t'è cruda sol dove pietosa
esser non può; perdona a questa, [solo]
nei detti e nel sembante
Rigida tua nemica,
Ma nel core
Pietosissima amante;
E, se pur hai desio di vendicarti,
Deh! qual vendetta aver puoi tu maggiore
Del tuo proprio dolore?

Che se tu se' 'l cor mio,
come se' pur mal grado
del cielo e della terra,
qualor piangi e sospiri,
quelle lagrime tue sono il mio sangue,
que' sospiri il mio spirto e quelle pene
e quel dolor, che senti,
son miei, non tuoi, tormenti.

Luci serene e chiare (Ridolfo Arlotti)

Luci serene e chiare,
voi m'incendete, voi, ma prov'il core
nell'incendio diletto, non dolore.
Dolci parole e care,
voi mi ferite, voi, ma prova il petto
non dolor ne la piaga, ma diletto.
O miracol d'amore:
Alma ch'è tutta foco e tutta sangue
si strugg'e non si duol, muor e non langue.

La piaga c'ho nel core (Aurelio Gatti)

La piaga c'ho nel core,
donna, onde lieta sei,
colpo è de gl'occhi tuoi, colpa de i miei.
Gl'occhi miei ti miraro,
gl'occhi tuoi mi piagaro,
ma come avvien che sia
comune il fallo e sol la pena mia?

Voi pur da me partite (Guarini)

Voi pur da me partite, anima dura,
né vi duol il partire.
Ohimè! quest'è un morire
crudele, e voi gioite?
Quest'è vicino aver l'ora suprema,
e voi non lo sentite.
O meraviglia di durezza estrema:
esser alma d'un core
e separarsi, e non sentir dolore!

A un giro sol (Guarini)

A un giro sol de' begl'occhi lucenti
ride l'aria d'intorno,
e 'l mar s'acqueta e i venti,
e si fa il ciel d'un altro lume adorno,
sol io le luci ho lagrimose e meste.
Certo quando nascesti
così crudel e ria,
nacque la morte mia.

My beloved, forgive
the one who is cruel to you, only because
they cannot express pity; forgive the one that only
in their words and outward appearance
seems your enemy
while, at heart,
your most tender lover;
and, if you still wish to take revenge,
ah, what greater vengeance can you have
than your own suffering?

For if you are my beloved,
as you truly are, in spite
of heaven and earth's will,
whenever you weep and sigh,
those tears of yours are my blood,
those sighs are my life's breath, and the sorrows
and pain that you feel
are my own torments, not yours.

Eyes, bright and clear
you set me on fire but my heart feels
pleasure in the fire, not pain.
Sweet and dear words,
you pierce me but my breast feels
not pain in the wound but delight.
Oh, miracle of love:
a soul that is all fire and blood,
Is consumed without pain, dies without languishing.

The wound I have in my heart,
woman, and you are glad of it,
is a blow struck by your eyes and the fault of mine.
My eyes saw you,
your eyes wounded me,
but how is it that we are
both guilty but the pain is only mine?

You are truly abandoning me, cruel one,
and feel no pain in parting.
Alas, this is a cruel death
and do you rejoice in it?
I am close to the hour of death
and you are insensible to it.
Oh, what a marvel of extreme harshness:
to be the soul of someone's heart
and to leave but feel no sorrow!

At a single glance of those beautiful bright eyes,
the air around smiles,
the sea and winds grow calm,
And the sky is adorned with a new light;
Only I have eyes with tears and sadness.
Certainly, when you were born
so cruel and stony-hearted
so was born my death.

Ohimé, se tanto amate (Guarini)

Ohimé, se tanto amate
di sentir dir Ohimè, deh perché fate
chi dice Ohimè morire?
S'io moro un sol potrete
languido, e doloroso Ohimè sentire;
Ma se, cor mio, volete
che vita abbia da voi, e voi da me,
avrete mille e mille dolci Ohimè.

Alas, if you take such pleasure
in hearing the word 'alas' said, then why make
the one who says 'alas' die?
If I die, you will only be able to once
hear a moaning, miserable 'alas';
but if, my heart, you wish
that I have life from you and you from me,
you shall have a thousand times a tender 'alas'.

Io mi son giovinetta (Anonymous)

"Io mi son giovinetta,
e rido e canto alla stagion novella",
cantava la mia dolce pastorella;
quando subitamente
a quel canto, il cor mio
cantò quasi augellin vago e ridente:
"Son giovinett'anch'io,
e rido e canto alla gentil e bella
primavera d'amore
che ne' begl'occhi tuoi fiorisce". Ed ella:
"Fuggi se saggio sei", disse, "l'ardore:
Fuggi, ch'in questi rai
primavera per te non sarà mai".

"I am a young girl
and I laugh and sing in the new season!"
Thus sang my sweet shepherdess;
when suddenly
my heart, at that song,
sang like a pretty merry little bird:
"I too am young
and I laugh and sing in the sweet and beautiful
springtime of love
that blossoms in your beautiful eyes!"
"Flee, if you are wise," she said, "from the fire!:
Flee, for in these eyes
there will never be springtime for you".

Quell'augellin, che canta (Guarini, *Il pastor fido* I,1)

Quell'augellin, che canta
sì dolcemente, e lascivetto vola
or da l'abete al faggio
ed or dal faggio al mirto,
s'avesse umano spirito,
direbbe: "Ardo d'amore, ardo d'amore".
Ma ben arde nel core
e chiama il suo desio.
che gli risponde: "Ardo d'amore anch'io".
Che sii tu benedetto,
Amoroso gentil vago augelletto.

This little bird which sings
so sweetly, and wantonly flies
now from the fir tree to the beech
and now from the beech to the myrtle,
had it a human soul
it would say "I burn with love".
Certainly it burns in its heart
and it calls its love
who replies, "I, too, burn with love".
May you be blessed,
loving, tender, pretty, little bird.

Non piú guerra, pietate (Guarini)

Non piú guerra, pietate,
occhi miei belli, occhi miei trionfanti!
A che v'armate
contr'un cor ch'è già preso, e vi si rende?
Ancidete i rubelli,
ancidete chi s'arma e si difende,
non chi, vinto, v'adora.
Volete voi ch'io mora?
Morrò pur vostro, e del morir l'affanno
sentirò sí, ma sarà vostr'il danno.

No more war, but pity,
My beautiful eyes, my triumphant eyes
Why do you take arms
Against a heart already captured and surrendering?
Kill the rebels,
kill those who take up arms and defend themselves,
not the one who is conquered and worships you.
Do you want me to die?
I shall die yours, and if the suffering of death
Will be mine to feel, the loss shall be yours.

Sí ch'io vorrei morire (Maurizio Moro)

Sí ch'io vorrei morire
ora che bacio, Amore,
la bella bocca del mio amato core.
Ahi, cara e dolce lingua,
datemi tant'umore,
che di dolcezz'in questo sen m'estingua!
Ahi, vita mia, a questo bianco seno,
deh, stringetemi fin ch'io venga meno!
Ahi bocca, ahi baci, ahi lingua, torn'a dire:
Sí ch'io vorrei morire.

Yes, I wish to die
now as I kiss, love,
the beautiful mouth of my beloved.
Oh dear, sweet tongue,
give me so many moist kisses
that from their sweetness in this breast may I perish!
Ah, my life, to this white breast
hold me tight until I faint!
Ah, mouth, kisses, tongue, I say again:
Yes, I want to die.

Anima dolorosa che vivendo (Anonymous)

Anima dolorosa che vivendo
tanto peni e tormenti
quant'odi e parli e pensi e miri e senti,
ancor spiri? Che sperì? Ancor dimori
in questa viva morte? in quest'inferno
de le tue pene eterno?
Mori, misera, mori!
Che tardi piú? che fai?
Perché, mort'al piacer, vivi al martire?
Perché vivi al morire?
Consuma il duol che ti consuma omai,
di questa morte che par vita uscendo.
Mori, meschina, al tuo morir morendo.

Sorrowful soul, that in life
endures such pain and torment
whatever you hear, speak, think, see, or feel,
are you still breathing? What do you hope for? Do you linger
in this living death, in this hell
of your eternal sorrows?
Die, wretch, die!
Why do you tarry? What are you doing?
Why, dead to pleasure, do you live for pain?
Why live for death?
End the grief that consumes you
leaving this death that only pretends to be life.
Die, wretch, and put your death to death

Anima del cor mio (Anonymous)

Anima del cor mio,
poichè da me, misera me, ti parti,
s'amì conforto alcun a' miei martiri,
non isdegnar ch'almen ti segua anch'io,
solo co'miei sospiri
e sol per rimembrarti
ch'in tante pene e in cosí fiero scempio
vivrò d'amor, di vera fede esempio.

Soul of my heart,
since you part from me (wretched me!),
if you would give comfort to any of my suffering,
do not refuse, at least, to let me follow you
with my sighs only
and only to remind you
that, in such great sorrow and in this fiery torture,
I will live as a true example of love and fidelity.

Longe da te, cor moi (Anonymous)

Longe da te, cor mio,
struggomi di dolore,
di dolcezz'e d'amore.
Ma torna omai, deh torna! E se'l destino
strugger vorrammi ancor a te vicino,
sfavilli e splenda il tuo bel lume amato
ch'io n'arda e mora, e morirò beato.

Far from you, my heart,
I am consumed with sorrow,
tenderness and love,
But return now! And if fate
wills me still to suffer when near you,
let your beautiful dear eyes shine and sparkle,
so that I burn and die from them, and I will die happy.

Piagn'e sospira (Torquato Tasso, *La Gerusalemme conquistata*)

Piagn'e sospira, e quand'i caldi raggi
fuggon le greggi a la dolce ombr'assise,
ne la scorza de' pini o pur de' faggi
segnò l'amato nome in mille guise;
e de la sua fortuna i gravi oltraggi
e i vari casi in dura scorza incise,
e in rileggendo poi le proprie note
spargea di pianto le vermiglie gote.

She wept and sighed, and when the sun's hot rays
put the flock to flight for the sweet shade,
into the bark of the pines or beeches
she wrote her sweetheart's name in a thousand ways.
And of her fate the cruel offences
and various misfortunes she carved in tough bark.
And in re-reading her own notes
She covered her blushing cheeks with tears.