

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Chioma d'oro

Chioma d'oro,
Bel tesoro,
Tu mi legghi in mille modi
Se t'annodi
Se ti snodi.

Candidette
Perle elette,
Se le rose che caprite
Discoprite,
Mi ferite.

Vive stelle
Che si belle
E si vaghe risplendete,
Se ridete
M'ancidete.

Preziose,
Amorose,
Coralline labbra amate,
Se parlate
Mi beate.

O bel nodo
Per cui godo!
O soave uscir di vita!
O gradita
Mia ferita!

(Anon.)

Golden Tresses

Golden tresses,
O so precious,
you bind me in a thousand ways
whether coiled
or flowing freely.

Small, white
matching pearls,
when the roses that conceal you
reveal you,
you wound me.

Bright stars
that shine
with such beauty and charm,
when you laugh
you torture me.

Precious,
seductive
coral lips I love,
when you speak
I am blessed.

O dear bonds
in which I take delight!
O fair mortality!
O welcome
wound!

(Translation by Avril Bardoni)

O come sei gentile

O come sei gentile
Caro augellino; o quanto
E'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 l'esser canaro;
Vivi cantando et io cantando moro.
[Guarini]

Se pur destina e vole

Se pur destina e vole
Il cielo, almo mio sole,
Ch'in tenebre mi viva,
Ascolta, alma mia viva,
Ció che potrà ridire
Fra contato martire
Di sconsolato Amante
Lingua fredda e temante.
O del core luce e speme
Odi le voci estreme,
Odile e del bel seno
Una lagrima almero
Bagni la viva neve,
Rimira. Ah come lieve
Per l'eterno cammino
S'affretta e già vicino,
Splende l'infrausto giorno,
Che del bel ciglio adorno
Mi condurrà lontano.
Deh con più lenta mano
Sferza i destieri ardenti,
Febo se a tuoi lamenti
Trecchie dorate e bionde
Tornin l'amate fonde.

How pretty you are

How pretty you are,
Sweet little bird; oh how
Like yours is my state of love:
I am a prisoner, you are a prisoner; you sing, I sing.
You sing for the lady
Who has bound you and I sing for her.
But here lies the difference
In my mournful fate:
That your voice is sweet in your fortune:
You live singing, and I, singing, die.

If it is my destiny

If it is my destiny and the will
Of heaven, my dear sun,
That I should live in the shade.
Hear my dear star,
What in the face of such torment
The cold and trembling tongue
Of the desolate lover
Will still be able to say.
Of from your heart of light
Hear the desperate calls,
Hear them, and from your beautiful breast
Let them fall at least one tear
To bathe the living snow.
Ah how faintly
Hurries along the eternal pathway
And, already near at hand,
Shines the unpropitious day,
Which with its beautiful eye,
Will lead me far away.
Oh with a slower hand
Throw down your burning rays, Phoebus,
If to your lamentations
The beloved leaves turn
Their golden and white tresses.

O pensier vani e folli
Che sperì, ohimè, che vollì
Già dibattendo l'ale,
Giunge l'ora fatale
Dell'aspra dipartita.
Vita de la mia vita,
A te non dico a Dio
Che sei l'alma e'l cor mio.
Se lascio ogni mio bene
E con la cara speme
Resta ogni bel desio.
A me, vo dir a Dio,
A me, che triste e solo
Preda d'immortal duolo.
Da me medesimo lasso,
Volgo partendo il passo
Lumi voi che vedeste
De le beltà celeste.
All'hor ch'arsi e gelai
Splendor si vaghi rai,
A voi tremante e muto,
A voi demando aiuto.
Ridite, occhi, ridite,
Con lagrime infinite,
Ridite inanzi a lei
Gli affanni acerbi e rei
Ch'io non saprei ridire
Di contanto martire
Ne pur minima parte.
Solo dirò che parte
Il più leale amante
Che mai fermasse piante
Nell'amorose regno,
Che di laccio il più degno,
Incatenato visse
Di quanti unqua si ordisse
Amor per altra etade
Che per casta beltade

Oh the thoughts were empty and insane
Of what I hoped for, alas, what I wanted,
For already beating its wings,
The fatal hour has arrived
Of the bitter parting.
Oh life of my life,
To you I do not say farewell,
You are my dear heart.
I abandon my every good
And with the dear hope
Every beautiful desire departs.
Ah me, I want to say farewell,
Ah me, who, sad and alone,
Prey to everlasting grief,
Taking leave of my every self.
Parting, I walk away.
Eyes, you who saw,
Everlasting beauty,
then when I burnt and froze
The lovely rays shining
To you, trembling and silent,
To you I call for help.
Tell, eyes, tell,
With endless tears,
Tell in front of her
Those bitter pains
Of which I do not know how to tell
Not even a little
Of so much torment.
I will say alone that now departs
The most loyal lover
Who ever held back tears
in the Kingdom of love,
The most worthy
Of anyone who ever
Lived in chains.
For love in another stage
Than chaste beauty,

Temprò si bei lamenti
Chel 'mar, la terra e i venti,
Ne sospiraro e'l cielo,
Di lagrimoso velo,
Pietoso a' suoi sospiri,
Sparsè gli almi zaffiri.
E potrei dir ancora
Ch'unqua non vide Aurora
Specchiarsi in mar sì bella
Ne l'amorosa stella
Se non oscura e vile
Dopo l'ardor gentile
Dell stellanti ciglia.
Immortal meraviglia
In cui mirando a volo
Varco le nubi e'l polo.
Ma deh luci serene
De le mie care pene
Dolcissimo conforto
Chi scorderammi inporto
Per questo mar insano
Se da te m'allontano;
Ahi che mia stanca nave
Rimiro e'l cor ne pave
Fra turbini e tempeste.
E del lume celeste
Invan sospiro i rai,
Stelle che tanto amai.
Ma qual timor mi punge
Ove n'andro si lunge
Ch'io perda il dolce lume,
Qual monte mai qual fiume
E qual mar farmi eclissi,
Che nel mio sol non fissi
Il cor l'alma ei pensieri.
Se di quei raggi altieri
Per entro il cor profondo
La luce e'l cor ascondo.

Tempered such beautiful laments
That the sea, the earth and the winds
Sighed at them, and the sky,
Compassionate to those sighs,
Scattered a tearful veil
Of sapphires.
And I could say further
That no dawn so beautiful
Sees herself reflected in the sea
And the star of Love
Is dark and low
Compared with the kind ardour
That shines from those starry eyes.
Immortal marvel,
Looking into which I seem to fly
Across the clouds and the pole.
But oh serene lights,
The sweetest comfort
Oh my dear sorrow,
Who will bring me to port
From this stormy sea
If I am far from you?
Alas, I see my exhausted ship
And fear for it
Among whirlwinds and tempests.
In vain I yearn for the rays
Of the celestial light,
The stars which I have loved so much.
But what fear strikes me
Or where will I go so far
That I lose the sweet light?
What mountain and what river
And sea will engulf me,
So that in my sun are not fixed
My heart and my thoughts?
But deep within the heart
I hide the light
Of those others rays.

Partirà ben il piede
Amor prestami fede
Per te l'alma diva.
Partirà sì ma schiva
De la gravosa salma
Farà volando l'alma
Dolcissimo soggiorno
Al sue bel sol ritorno.
[? Rinuccini]

Non è di gentil core

Non è di gentil core
Chi non arde d'amore
Da voi che del mio cor l'anima sete
È nel foco d'amor lieta godete
Gentil al par d'ogn'altre havete il core
Per ch'ardete d'amore;
Dunque non è di gentil core
Chi non arde d'amore.
[Degl'Atti]

Ohimè dov'è il mio ben, dov'è il mio core?

PRIMA PARTE

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

SECONDA PARTE

Dunque ha patuto sol desio d'honore
Darmi fera cagion di tante doglie?

TERZA PARTE

Dunque ha patuto in me più che'l mio amore
Ambitiose, e troppo lieve voglie?

QUARTA PARTE

Ahi sciocco mondo, e cieco! ahi cruda sorte,
Che ministro mi fai de la mia morte.
[Bernardo Tasso]

And so I depart bravely,
Love lending faith to me
In you, my dear star.
The soul departs, yes, but free
From the onerous body
And, flying, makes
That most sweet journey,
The return to its beautiful heaven.

One who does not burn with love

One who does not burn with love
Does not have the noble heart,
For you who are the soul of my heart
And rejoice happily in the furnace of love
Have a heart nobler than all others
Because you burn with love;
Therefore one who does not burn with love
Does not have a noble heart.

Alas! Where is my beloved, where is my love?

PART ONE

Alas! Where is my beloved, where is my love?
Who has concealed my love and taken her away?

PART TWO

Can it be that love of honour
has brought me nought but cruel grief?

PART THREE

Can it be that live prevailed with me
less than ambition and frivolous-desires?

PART FOUR

Alas, foolish, blind world! Alas, cruel fate
that has made me minister of my own death!
(Translation by Avril Bardoni)

Lamento di Penelope

Di misera Regina
Non terminati mai dolente affanni:
L'aspettato non giunge,
E pur fugonno gl'anni.
La serie del penare è lunga, ah troppo;
A chi in angosce il tempo è zoppo.
Fallacissima speme,
Speranze non più verdi ma canute,
All'invocchiato male
Non promettete più pace o salute.
Scorsero quattro lustri
Dal memorabil giorno, in cui
Con sue rapine, il superbo Trojano
Chiamò l'alta sua Patria alle ravine.
A ragion arse Troja,
Poiché, L'amore impuro
Ch'è un delitto di foco,
Si purga can le fiamme.
Ma ben contro ragione per l'altrui fallo,
Condannata innocente,
Dell'altrui colpe io sono
L'afflitta penitente?
Ulisse accorta, e saggio,
Tu che punir gl'adutleri ti vanti,
Aguzzi l'armi, e susciti le fiamme
Per vendicar gli errori
D'una profuga Greca; e intanto lasci
La tua casta consorte
Fra i nemici rivali
In dubbio dell'onore, in forse a motre;
Ogni partenza attende
Desiato ritorno,
Tu sol del tuo tornar perdesti il giorno.
Non è dunque per me varia la sorte;
Cangiò forse fortuna
La volubile ruota in stabil seggio,

Penelope's Lament

This broken-hearted queen
Can hope to see no end to all her sorrows:
The man I wait for does not come,
And the years still are flying.
The story of my griefs is long, ah, to long:
For a woman in anguish, time goes creeping.
What is hope but deceiving!
Faint hope once green now faded,
You can no longer promise to bring peace
Or help to my aging evils
Twenty years have vanished
Since that fateful day, when,
With plunder and carnage, the illustrious Trojan
Called forth his noble country to meet its ruin.
It was right that Troy should burn,
Since impure love
Is conceived by a flame,
So by fire it must be punished.
But how can it be right that I must suffer
For the errors of others,
For others' faults am I
The most unhappy sufferer?
Ulysses, god-like in your wisdom,
You, who to punish adulterous boasting,
Drew forth your sword, and awoke the flames
So as to avenge the errors
Of the fugitive Helen; you have left me,
Your chaste consort,
With these enemy rivals,
Doubtful for my honour, doubtful for my life;
Every parting awaits
A desired uniting,
You alone have forgotten the day of your return.
So it seems that for me Fate is unchanging;
Maybe Fortune has transformed
Her irresolute wheel into a footstool,

E la sua pronta vela,
Ch'ogn'uman caso porta
Fra l'incostanza a volo,
Sol per me non raccoglie un fiato solo.
Cangia per altri pur l'aspetto il Cielo,
Le stella erranti e fisse:
Torna, deh, torna Ulisse!
Penelope t'aspetta,
L'innocente sospira,
Piange l'offesa,
E contro il tenace offensor né pur s'adira
All'anima affannata
Porto le use discolpe, acciò non resti
Di crudeltà macchiato
Ma, fabro de' miei danni, incolpo il Fato.
Cosi, per tua difesa,
Col destino, col cielo
Fomento guerra, e stabilisca risse.
Torna, deh, torna Ulisse!
Torna il tranquillo al mare,
Torna il Zeffiro al prato
L'Aurora mentre al Sol fa dolce invito
È un ritorno del di che è pria partito.
Torna le brine in terra,
Tornano al centro i sassi,
E, con lubrici passi,
Torna all'oceano il rivo.
L'uomo quaggiu ch'è vivo
Lunge da suoi principi
Porta un'alma celeste, e un corpo frale,
Tosto more eil mortale,
E torna l'alma al cielo,
E torna il corpo in polve,
Doppo breve soggiorno:
To sol del tuo tornar perdesti il giorno.
Torna che, mentre porti empie dimore,
Al mio fiero dolore,
Veggio del mio morir l'ore prefisse.

And the sails of her vessel,
Which have borne every human chance on
Inconstant currents,
Only for me will not fill with ocean breezes.
The face of the heavens changes for others,
The fixed stars and those that wander:
Oh return, return, Ulysses!
Penelope awaits you,
Blameless I sigh,
Wounded I weep,
And in spite of repeated wrongs
I acquit you of all damage
Done to my suffering spirit, that on your name
There shall be no stain of cruelty,
But as builder of my sorrows, I accuse Fate.
And so, for your defence,
With Destiny, and with Heaven
Shall I make war, and establish discords
Return, oh return, Ulysses!
Calmness returns to the ocean,
Zephyr returns to the meadow,
The dawn that greets the sun with welcome smiles
Is a return of the day which formerly left us.
Winter returns to the earth,
Granite returns to its centre,
And, with sliding footsteps,
The brooklet returns to the ocean.
The man who dwells here below,
For from his beginnings,
Bears a celestial soul, and a moral body.
Soon the body must die,
And the soul return to Heaven,
And the body turn to dust,
After a short sojourn:
You alone have forgotten the day of your return.
Come back, for while you make these perilous journeys,
To my uppermost sorrow,
I see the fixed hour of my death.

Torna, deh, torna Ulisse!
[Bodoaro]

Io son pur vezzosetta

Io son pur vezzosetta pastorella
Che le guance ho di rose e gelsomini,
E questa fronte e questi aurati crini
Mi fann' altrui parer driad novella.
Di flora non vi è qui nobil donzella
O schiera di pomposi cittadini
Che quand'in lor m'incontro faccio inchini
Il titol non mi dian de la più bella;
E s'el giorno di festo 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 spenpr'in fallo
Ti pregherò crudel che tu m'aiti.
[Anon.]

Cantate Domino, canticum novum

PSALM 98
Cantate Domino canticum novum
Quia mirabilia fecit.
Salvavit sibi dextera eius
et brachium sanctum eius.
Cantate et exultate et psallite
quia mirabilia fecit.
Notum fecit Dominus salutare suum
in conspectu gentium revelavit.
Jubilate Deo, omnis terro,
Quia mirabilia fecit.

Sancta Maria, succurre miseris

Sancta Maria,
succurre miseris,
lupa pusillanimes,
rovefo fletiles.

Return, oh return, Ulysses!

I am just a pretty little shepherdess

I am just a pretty little shepherdess
Whose cheek is of roses and jasmine
And this forehead and this golden hair
Make me appear to others like a young dryad
There is here noble maiden of Florence
Or group of proud city dwellers
That when meet and bow before them
Do not give me the title of the most beautiful;
And if on the feast day I go to the ball,
Every shepherd brings me, so I'll invite him
To dance, flowers, fruits or coral trinkets
And yet my looks are not welcome to you,
Dear Lidio, but always in vain,
I will beg you, cruel one, to help me.

Oh sing to the Lord

PSALM 98
Oh sing to the Lord a new song
for He has done marvellous things
His right hand and His holy arm
have gotten him victory.
Oh sing and rejoice and praise Him
for He has done marvellous things.
The Lord has made me know His salvation,
He has revealed it in the sight of the nations.
Praise God, all the earth,
for He has done marvellous things.

Holy Mary

Holy Mary,
help the wretched,
aid the weak,
restore those who weep.

Sancta Maria,
ora pro populo,
interveni pro clero,
intercede pro devoto foemineo sexu.
Sancta Maria,
Sentient omnes tuum iuvamen
Quicumque celebrant
Tuam sanctum commemorationem.

Laudate Dominum in sanctis eius

PSALM 150

Laudate Dominum in sanctis eius:
laudate eum infirmamento virtutis eius.
laudate eum in sono tubae,
laudate eum in psalterio et cithara.
Laudate eum in tympano et choro,
laudate eum in cimbali bene sonantibus,
laudate eum in cimbali iubilationibus:
omnis spiritus laudate Dominium.
Alleluia.

Venite sitientes ad aquas

Venite sitientes ad aquas Domini,
properate emite sine orgento mel et lac.
Venite bibite vinum quod misuit vobis
inffabilem sapientiam.
Comedige bibite, amici,
divinum mel et lac.
Quia meliora sunt ubera Dei
Vino consolationis mundi,

Exulta filia Sion

Exulta filia Sion,
lauda filia Ierusalem.
Ecce Rex tuus Sanctus,
ecce mundi salvator.
Omnes gentes plaudite manibus,
iubilare Deo in voce exultationis,

Holy Mary,
pray for the people,
intervene for the priests,
intercede for the devoted feminine sex.
Holy Mary,
Let all who celebrate
Your holy commemoration
feel your aid.

O praise God

PSALM 150

O praise God in His holiness:
praise Him in the firmament of His power.
Praise Him in the sound of the trumpet:
praise Him upon the lute and the harp.
Praise Him in the drum and dance,
praise Him upon the well-tuned cymbals
praise Him upon the loud cymbals.
let every thing that hath breath praise the Lord.
Alleluia.

O come you who thirst

O come you who thirst to the waters of the Lord,
come buy without money milk and honey
Come drink the wine because it will fill you
with wisdom from above.
Eat and drink, friends,
the divine milk and honey.
For the fullness of God is better
than wine for the consolations of the world.

Rejoice o daughter of Sion

Rejoice o daughter of Sion;
sing praises oh daughter of Jerusalem.
Behold your Holy King,
behold the saviour of the world.
Clap your hands all you peoples,
praise God with a joyful voice,

aetentur caeli in voce exultationis,
exultet terra in voce exultationis.
Quia consolatus est Dominus populum suum,
Redemit Ierusalem.
Alleluia.

O bone Jezu

O bone Jezu
O piissime Jezu,
O Jezu fili Mariae Virginis,
plene misericordiae et pietate,
O Jezu, nomen Jezu delectabile,
quid est enim Jezu nisi Saviour?
Ergo Jezu, propter nomen sanctum tuum,
Esto mihi Jezu et salva me.

Iste confessor

Iste confessor Domini sacratus
Festa plebs cujus celebrat per orbem
Hodiie lectus meruit secreta
Scandere caeli.

Ad sacrum cujus tumulum frequenter
Membra languentem modo sanitati
Quolibet morbo fuerint gravato
Restituuntur.

Sit laus illi decus atque virtus
Qui supra caeli residens cacumen
Totius mundi machinam gubernat
Trinus et unus.
Amen

let the heavens be glad
and let the earth break into song.
For the Lord has comforted his people,
has redeemed Jerusalem.
Alleluia.

O holy Jezu

O holy Jezu,
O most sacred Jezu
O Jezu son of the Virgin Mary,
full of mercy and pity,
o Jezu, name of Jezu, most sweet name,
what is Jezu but the Saviour?
Therefore Jezu, for the sake of your holy name,
be to me Jezu and save me.

He, whose confession

He, whose confession God of old accepted,
whom through the ages all now hold in honour,
gaining his burden this day came to enter
Heaven's high portal.

From far and wide they came with wasted limbs
in hope to gather at his holy tomb,
that sick and sore laden, howsoever burdened,
there they find healing.

Honour and glory power and salvation,
be in the highest unto Him who reigneth
changless in heaven over earthly changes,
three and one.
Amen.