

Cipriano de Rore, *I madrigali a cinque voci* (1542)

4.

Quand'io son tutto volto in quella parte,
Ove 'l bel viso di madonna luce,
Et m'è rimasa nel pensier la luce,
Che m'arde e strugge dentro a parte a parte,

I', che temo del cor, che mi si parte,
Et veggio presso il fin de la mia luce,
Vomene in guisa d'orbo senza luce,
Che non sa ove si vada, et pur si parte.

Così davanti a i colpi de la morte
Fugo, ma non si ratto, che 'l desio
Meco non venga, come venir sole.

Tacito vo, che le parole morte
Farian pianger la gente: et i' desio
Che le lagrime mie si spargan sole.

Francesco Petrarca, *Canzoniere* 18

When I am all turned toward the place
where my lady's lovely face shines,
and in my thoughts remains the light
that burns and melts me within, bit by bit,

I, since I fear for my heart, which is breaking,
and see at hand the end of my life,
take my leave like a blind man, bereft of sight,
who does not know where he goes, and yet departs.

Thus before the blows of death
I flee, but not so quickly that desire
does not come with me, as it used to.

Silently I go; for words of death
would make people weep, and I desire
that my tears be shed in solitude.

6.

Altiero sasso lo cui gioco spira
Gli antichi honor del gran popul di Marte,
Fiume che fendi questa et quella parte,
Hor quieto et piano, hor pien di sdegno et ira;

Piaggie che 'l mondo ancor ama et sospira,
Consacrate da tante et da tai carte,
Memorie eterne et voi reliquie sparte
Ch'ogni bon alma con pieta rimira:

Parmi d'udir fugendo a voi d'intorno
Sospirar l'onde, e i rami e i fiori e l'ora
Lagnarsi, et per dolor romper i sassi,

Che già del pianto s'avvicina el giorno
Che 'l bel viso ch'Italia tutta honora
Cinti d'horor al suo partir vi lassi.

Francesco Maria Molza, *Libro terzo delle rime di diversi
nobilissimi
et eccellentissimi autori* (Venice, 1550)

Proud rock whose peak breathes forth
the ancient ceremonies of the great people of Mars;
river that breaks this way and that,
now quiet and still, now full of rage and fury;

slopes that the world still loves and sighs for,
consecrated by so many and such writings;
eternal memories, and you scattered relics
on which every good soul gazes with devotion:

I seem to hear fleeing around you
the waves sighing, and the branches and flowers and breeze
lamenting, and the stones breaking from grief,

for already the day of weeping draws near
when the fair face that all of Italy honors
shall leave you wrapt in horror at its departure.

10.

Il mal mi preme, et mi spaventa il peggio,
Al qual veggio sì larga et piana via,
Ch'i' son intrato in simil frenesia,
Et con duro pensier teco vaneggio.

Né so se guerra o pace a Dio mi cheggio,
Ché 'l danno è grave, et la vergogna è ria.
Ma perché più languir? Di noi pur fia
Quel ch'ordinato è già nel sommo seggio.

Ben ch'i' non sia di quel grande honor degno
Che tu mi fai, che te ne 'nganna amore,
Che spesso occhio ben san fa veder torto,

Pur d'alzar l'alma a quel celeste regno
È 'l mio consiglio, et di spronare il core,
Perché 'l camin è lungo, e 'l tempo è corto.

Petrarch, *Canzoniere* 244

My ills oppress me, and I am terrified by the worst,
toward which I see so broad and smooth a way
that I have entered into like madness
and with hard thoughts rave with you.

I do not know whether to ask God for war or peace,
for the loss is grave and the shame is cruel.
But why languish any longer? It shall be with us
as is already ordained at the highest throne.

Although I am not worthy of that great honor
which you do me, for love deceives you
which oft makes a healthy eye see crooked,

still my counsel is to lift your soul
to that heavenly kingdom and to spur your heart,
for the road is long and the time is short.

Response "par le rime" to a sonnet by Giovanni Dondi dall'Orologio,
friend and doctor to Petrarch: *Canzoniere* ed. Santagata, p. 988-9.

11.

Per mezz'i boschi inhospiti et selvaggi,
Onde vanno a gran rischio homini et arme,
Vo secur' io, che non pò spaventarme
Altri che 'l sol, ch'à d'amor vivo i raggi.

Et vo cantando (o pensier miei non saggi)
Lei che 'l ciel non poria lontana farme,
Ch'i' l'ho negli occhi; et veder seco parme
Donne et donzelle, et sono abeti et faggi.

Parme d'udirli, udendo i rami et l'ore
Et le frondi et gli augei lagnarsi, et l'acque
Mormorando fuggir per l'herba verde.

Raro un silentio, un solitario horrore
D'ombrosa selva mai tanto mi piacque,
Se non che dal mio sol troppo si perde.

Petrarch *Canzoniere* 176

Through the midst of the inhospitable savage woods,
where even armed men go at great risk,
I go without fear, nor can anything frighten me
except the sun that takes its rays from living Love.

And I go singing (oh my unwise thoughts!)
about her whom heaven could not put far from me,
for she is before my eyes; and with her I seem to see
ladies and damsels, and they are but firs and beeches.

I seem to hear her, hearing the branches and the breeze
and the leaves, and the birds lamenting, and the waters
fleeing with a murmur across the green grass.

Rarely has a silence, a solitary horror
of a shady wood ever pleased me so much,
except that I lose too much of my sun.

12.

Quanto più m' avvicino al giorno extremo
Che l' humana miseria suol far breve,
Più veggio il tempo andar veloce et leve,
E 'l mio di lui sperar fallace et scemo.

I' dico a' miei pensier, Non molto andremo
D' amor parlando homai, ché 'l duro et greve
Terreno incarco come fresca neve
Si va strugendo, onde noi pace havremo.

Perché con lui cadrà quella speranza,
Che ne fe' vaneggiar sì lungamente,
E 'l riso, e 'l pianto, et la paura, et l'ira.

Si vedrem chiaro poi come sovente
Per le cose dubbiose altri s' avanza,
Et come spesso indarno si sospira.

Petrarch, *Canzoniere* 32

14.

Chi vol veder quantunque pò natura
E 'l ciel tra noi, venga a mirar costei,
Ch'è sola un sol, non pur a gli occhi miei,
Ma 'l mondo cieco, che virtù non cura.

Et venga tosto, perché morte fura
Prima i migliori, et lascia star i rei.
Questa aspettata al regno de gli dei,
Cosa bella mortal passa et non dura.

Vedrà, s' arriva a tempo, ogni virtute,
Ogni bellezza, ogni real costume
Giunti in un corpo con mirabil tempre.

Allhor dirà che mie rime son mute,
L'ingegno offeso dal soverchio lume.
Ma se più tarda, avrà da pianger sempre.

Petrarch, *Canzoniere* 248

The closer I approach that last day
that makes all human misery brief,
the more I see that Time runs swift and light
and that my hope of him is fallacious and empty.

I say to my thoughts, "Not much further now will we go
speaking of love, for this hard and heavy
earthly burden, like new snow,
is melting, and we shall have peace.

"For with it will fall that hope
that made us rave so long,
and the laughter and the weeping, and the fear, and the rage.

"We shall see clearly then how often
people strive after uncertain things,
and how often they sigh in vain."

Whoever wishes to see all that Nature
and Heaven can do among us, let him come gaze on her,
for she alone is a sun, not merely for my eyes,
but for the blind world, which does not care for virtue;

and let him come soon, for death steals
the best first, and leaves the wicked behind.
Awaited in the kingdom of the blessed,
this beautiful mortal thing passes and does not endure.

He will see, if he comes in time, every virtue,
every beauty, every regal habit
joined together in one body with marvelous proportion.

Then he will say that my rhymes are mute,
my wit overcome by excessive light.
But if he delays too long he shall have reason to weep forever.

15.

Quel sempre acerbo et honorato giorno
Mandò sì al cor l'immagine sua viva
Ch'ingegno o stil non fia mai che 'l descriva,
Ma spesso a lui con la memoria torno.

L'atto d'ogni gentil pietate adorno,
E 'l dolce amaro lamentar ch'io udiva,
Facean dubbiar, se mortal donna o diva
Fosse, che 'l ciel rasserenava intorno.

La testa or fino, et calda neve il volto,
Hebena i cigli, et gli occhi eran due stelle,
Onde Amor l'arco non tendeva in fallo.

Perle et rose vermiglie, ove l'accolto
Dolor formava ardenti voci et belle,
Fiamma i sospir, le lagrime cristallo.

Petrarch, *Canzoniere* 157

16.

Far potess'io vendetta di colei
Che guardando et parlando mi distrugge,
Et per più doglia poi s'asconde et fugge,
Celando gli occhi a me sì dolci et rei.

Così gli afflitti et stanchi spirti mei
A poco a poco consumando sugge,
E 'n sul cor quasi fero leon rugge
La notte all'hor quand'io posar dovrei.

L'almam cui morte del suo albergo caccia,
Da me si parte, et di tal nodo sciolta
Vassene pur a lei che la minaccia.

Meravigliomi ben s'alcuna volta,
Mentre le parla, et piange, et poi l'abbraccia,
Non rompe 'l sonno suo, s'ella l'ascolta.

Petrarch, *Canzoniere* 256

That forever cruel and honored day
so impressed upon my heart its living image
that no wit or style can ever describe it,
but often I return to it with memory.

Her gestures adorned with all noble pity
and the sweet bitter lamenting that I heard
made me doubt if it were a mortal woman or a goddess
who made the sky clear all around.

Her head fine gold, and her face warm snow,
ebony her eyebrows, and her eyes two stars,
whence Love never bent his bow in vain;

pearls and crimson roses, where gathered
sorrow formed ardent and beautiful words;
flame her sighs, her tears crystal.

Could I but take vengeance on her
who gazing and speaking destroys me
and then, to increase the pain, absconds and flees,
hiding from me her eyes so sweet and cruel!

Thus she saps my afflicted and tired spirits,
consuming them little by little,
and like a fierce lion roars over my heart
at night, when I ought to rest.

My soul, which Death chases from its dwelling,
leaves me, and loosed from that knot
goes off still to her who menaces it.

I marvel if at some time,
while it speaks to her, and weeps, and then embraces her,
her sleep is not broken, if she is listening to it.

18.

Ben si conviene a voi
Così bel nome, alma mia rosa, poi
Che con quella beltà che 'l mondo honora
Vincete i più bei fiori,
E i più soavi odori
D'odor vincete anchora.
Dhe, se 'l ciel ve s'aggiri adhora adhora,
Più ch'ad altra giamai cortese e pio,
Non sprezzate orgogliosa il servir mio.

anonymous

20.

Da quei bei lumi ond'io sempre sospiro,
Piove dentro al mio cor una tal fiamma,
Ch'io sento consumarmi a dramma a dramma,
Et l'amaro m'è dolce empio martiro.

Luci soavi ov'ha riposto amore
Ogni sua gioia et ogni mio diletto,
Caro de l'alma mia fidato albergo:
Se per soccorso del afflitto core
Al desiato loro almo ricetto
Gli occhi d'humiltà pieni volgo et ergo,
Non sia loro disdetto
Il lume di quel sol che 'l mondo honora,
Cagion ch'amando e ardendo i' viva et mora.

Giovanni Brevio, *Rime et prose volgari* (Rome, 1545)

Well does such a lovely name
suit you, my life-giving Rose, since
with that beauty that the world honors
you surpass the most beautiful flowers,
and with your odor
you surpass the sweetest odors as well.
Ah, though the heavens now circle around you,
more courteous and pious than towards any other,
do not haughtily despise my service.

From those fair eyes for which I am always sighing
there rains within my heart such a flame
that I feel myself consumed bit by bit,
and the bitterness is for me a sweet, ungodly suffering.

Sweet eyes, in which Love has stored
his every joy and my every delight,
trusted dwelling dear to my soul:
if to succor my afflicted heart
I turn and raise my eyes, full of humility,
to their desired divine refuge,
may the light of that sun
that the world honors not be denied them:
the reason that I, loving and burning, live and die.

Translations by Scott Metcalfe, drawing in part on translations by Robert Durling (Petrarch), Martha Feldman (nos. 6 & 7) and Massimo Ossi (no. 19); I have also consulted the commentary in Marco Santagata's edition of the *Canzoniere* (Milan, 1996).

Dates of first publication only.