

Un Petrarchino cantato

Petrarch's *Canzoniere* in song

Voi ch' ascoltate in rime sparse il suono

Canzoniere 1

Voi ch' ascoltate in rime sparse il suono
di quei sospiri ond' io nudriva 'l core
in sul mio primo giovenile errore
quand' era in parte altr' uom da quel ch' i' sono:

del vario stil in ch' io piango et ragiono,
fra le vane speranze e 'l van dolore,
ove sia chi per prova intenda amore,
spero trovar pietà, non che perdono.

Ma ben veggio or sì come al popol tutto
favola fui gran tempo, onde sovente
di me medesimo meco mi vergogno;

et del mio vaneggiar vergogna è 'l frutto,
e 'l pentersi, e 'l conoscer chiaramente
che quanto piace al mondo è breve sogno.

Chiare fresche et dolci acque

Canzoniere 126, stanzas 1 & 4

Chiare fresche et dolci acque
ove le belle membra
pose colei che sola a me par donna,
gentil ramo ove piacque
(con sospir rimembra)
a lei fare al bel fianco colonna,
erba et fior che la gonna
leggiadra ricoverse
co l'angelico seno,
aere sacro sereno
ove Amor co' begli occhi il cor m'aperse:
date udiencia insieme
a le dolenti mie parole estreme.

...

Da' be' rami scendea
(dolce ne la memoria)
una pioggia di fior sovra 'l suo grembo,
et ella si sedea
umile in tanta gloria,
coverta già de l'amoroso nembo;
qual fior cadea sul lembo,
qual su le treccie bionde
ch' oro fornito et perle
eran quel dì a vederle,
qual si posava in terra et qual su l'onde,
qual con un vago errore
girando pareva dir: "Qui regna Amore."

O you who hear within these scattered verses
the sound of sighs with which I fed my heart
in my first errant youthful days when I
in part was not the man I am today;

for all the ways in which I weep and speak
between vain hopes, between vain suffering,
in anyone who knows love through its trials,
in them, may I find pity and forgiveness.

But now I see how I've become the talk
so long a time of people all around
(it often makes me feel so full of shame),

and from my vanities there comes shame's fruit,
and my repentance, and the clear awareness
that worldly joy is just a fleeting dream.

Clear, cool, sweet, running waters,
where she, for me the only
woman, would rest her lovely body;
kind branch on which it pleased her
(I sigh to think of it)
to make a column for her lovely side;
and grass and flowers which her gown,
richly flowing, covered
with its angelic folds;
sacred air serene
where Love with those fair eyes opened my heart:
listen all of you together
to these my mournful, my last words.

...

Falling from gracious boughs,
I sweetly call to mind,
were flowers in a rain upon her bosom,
and she was sitting there
humble in such glory,
now covered in a shower of love's blooms:
a flower falling on her lap,
some fell on her blond curls,
like pearls set into gold
they seemed to me that day;
some fell to rest on ground, some on the water,
and some in lovelike wandering
were circling down and saying: "Here Love reigns."

Quante volte diss' io

Canzoniere 126, stanza 5

Quante volte diss' io
allor, pien di spavento:
"Costei per fermo nacque in paradiso!"
Così carco d'oblio
il divin portamento
e 'l volto e le parole e 'l dolce riso
m'aveano, et sì diviso
da l' imagine vera,
ch' i' dicea sospirando:
"Qui come venn' io o quando?"
credendo esser in ciel, non là dov' era.
Da indi in qua mi piace
quest' erba sì ch' altrove non ò pace.

How often I would say
at that time, full of awe:
"For certain she was born up there in Heaven!"
And her divine behavior,
her face and words and her sweet smile
so filled me with forgetfulness
and so divided me
from the true image,
that I would sigh and say:
"Just how and when did I come here?"
thinking I was in Heaven, not where I was;
and since then I have loved
this bank of grass and find peace nowhere else.

Italia mia

Canzoniere 128, stanza 1

Italia mia, ben che 'l parlar sia indarno
a le piaghe mortali
che nel bel corpo tuo sì spesse veggio,
piacemi almen che' miei sospir' sian quali
spera 'l Tevere et l'Arno
e 'l Po, dove doglioso et grave hor seggio.
Rettor del cielo, io chieggo
che la pietà che ti condusse in terra
ti volga al tuo dilecto almo paese.
Vedi, Signor cortese,
di che levi cagion' che crudel guerra:
e i cor', che 'ndura et serra
Marte superbo et fero,
apri tu, padre, e 'ntenerisci et snoda;
ivi fa' che 'l tuo vero,
qual' io mi sia, per la mia lingua s'oda.

O, my own Italy, though words be useless
to heal the mortal wounds
I see covering all your lovely body,
I wish at least for my sighs to be one
with Tiber's hopes and Arno's,
as well as Po's, where I sit sad and grieving.
Ruler of Heaven, I beg now
that mercy which once brought you down to earth
turn you again to your dear, holy land.
You see, my gracious Lord,
what trivial reasons cause so cruel a war.
Those hearts enclosed and hardened
by fierce and haughty Mars
open themm Father, free and soften them;
and there the truth divine
be heard through me, unworthy as I am.

Solo e pensoso

Canzoniere 35

Solo e pensoso i più deserti campi
vo misurando a passi tardi et lenti,
et gli occhi porto per fuggire intenti
ove vestigio human la rena stampi.

Altro schermo non trovo che mi scampi
dal manifesto accoger de le genti,
perché negli atti d'alegrezza spenti
di fuor si legge com' io dentro avampi:

sì ch' io mi credo omai che monti et piagge
et fiumi et selve sappian di che tempre
sia la mia vita, ch' è celata altrui;

ma pur sì aspre vie nè sì selvagge
cercar non so, ch' Amor non venga sempre
ragionando con meco, et io con lui.

Alone and deep in thought I measure out
the most deserted fields, with slow, late steps,
with eyes intent to flee whatever sign
of human footprint left within the sand.

I find no other shield for my protection
against the knowing glances of mankind,
for in my bearing all bereft of joy
one sees from outside how I burn within.

So now, I think, only the plains and mountains,
the rivers and the forests know the kind
of life I lead, the one concealed from all.

And still, I never seem to find a path
too harsh, too wild for Love to always join
me and to speak to me, and I to him!

O bella man che mi destringi 'l core

Canzoniere 199

O bella man che mi destringi 'l core
e 'n poco spazio la mia vita chiudi,
man ov' ogni arte et tutti loro studi
poser Natura e 'l Ciel per farsi onore,

di cinque perle oriental colore,
et sol ne le mie piaghe acerbi et crudi,
diti schietti soavi: a tempo ignudi
consente or voi per arricchirme Amore,

Candido leggiadretto et caro guanto
che copria netto avorio et fresche rose:
chi vide al mondo mai sì dolce spoglie?

Così avess' io del bel velo altrettanto!
O inconstanzia de l'umane cose,
pur questo è furto, et vien chi me ne spoglie.

Non pur quell'una bella ignuda mano

Canzoniere 200

Non pur quell'una bella ignuda mano
che con grave mio danno si riveste,
ma l'altra et le duo braccia accorte et preste
son a stringere il cor timido et piano.

Lacci Amor mille, et nesun tende invano
fra quelle vaghe nove forme oneste
ch' adornan sì l'alto abito celeste
ch' agiunger nol po stil né 'ngegno umano:

li occhi sereni et le stellanti ciglia,
la bella bocca angelica di perle
piena et di rose, et di dolci parole

che fanno altrui tremar di meraviglia,
et la fronte, et le chiome ch' a vederle
di state a mezzo di vincono il sole.

Che debb' io far? che mi consigli, Amore?

Canzoniere 268, stanzas 1-2, commiato

Che debb' io far? che mi consigli, Amore?
Tempo è ben di morire,
et ho tardato più ch' i' non vorrei.
Madonna è morta et ha seco il mio core,
et volendol seguire
interromper convien quest' anni rei,
perché mai veder lei
di qua non spero, e l'aspettar m' è noia
poscia ch' ogni mia gioia

O lovely hand that squeezes my heart tight,
enclosing in so little space my life,
hand upon which all art and care was spent
by Nature and by Heaven for its praise,

with your five pearls of oriental hue
whose only bitter cruelty is to wound me,
those fingers long and soft which naked now
luckily Love now shows me for my enrichment.

Pure white and gaily light, dear glove
that covers polished ivory and fresh roses,
who ever saw on earth such gracious spoils?

Would that I had as much of her fair veil!
O the inconstancy of human things!
But this is theft, and must be taken back.

Not only that one lovely naked hand
that clothes itself again to my deep sorrow
but the other, too, and those two arms, are ready
and swift to squeeze my meek and humble heart.

A thousand snares Love sets, and none in vain,
among those charming, new, and honest forms
adorning so her high and heavenly bearing
that human style and genius cannot reach it:

her tranquil eyes, her eyebrows lit by stars,
her mouth, angelic, beautiful, and full
of pearls and roses and sweetness of words

that make a person tremble in amazement,
and then her forehead and her hair which seen
in summer at high noon put out the sun.

What will I do? Can you advise me, Love?
Now is the time to die,
and I have put it off more than I should.
My lady's dead and with her is my heart;
for me to follow it
I'll have to interrupt these worst of times,
because I cannot hope
to ever see her here, and waiting's pain
since every joy of mine

per lo suo dipartire in pianto è volta,
ogni dolcezza di mia vita è tolta.

Amore, tu 'l senti, ond'io teco mi doglio,
quant'è 'l damno aspro et grave;
e so che del mio mal ti pesa et dole,
anzi del nostro, perch'ad uno scoglio
avem rotto la nave,
et in un punto n'è scurato il sole.
Qual ingegno a parole
poria aguagliare il mio doglioso stato?
Ahi orbo mondo ingrato,
gran cagion ài di dover pianger meco,
ché quel bel ch'era in te, perduto ài seco.

...

Fuggi 'l sereno e 'l verde,
non t'appressare ove sia riso o canto,
canzon mia no, ma pianto:
non fa per te di star fra gente allegra,
vedova sconsolata in vesta negra.

Datemi pace, o duri miei pensieri!

Canzoniere 274

Datemi pace, o duri miei pensieri!
non basta ben ch' Amor, Fortuna e Morte
mi fanno guerra intorno e 'n su le porte,
senza trovarmi dentro altri guerrieri?

Et tu, mio cor, ancor se' pur qual eri?
disleal a me sol che fere scorte
vai ricercando et se' fatto consorte
de miei nemici sì pronti e leggieri.

In te i segreti suoi messaggi Amore,
in te spiega Fortuna ogni sua pompa,
et Morte la memoria di quel colpo

che l'avanzo di me convien che rompa,
in te i vaghi pensieri s'arman d'errore,
perché d'ogni mio mal te solo incolpo.

Mia benigna fortuna

Canzoniere 332, stanzas 1, 2 & 12, congedo

Mia benigna fortuna e 'l viver lieto,
i chiari giorni et le tranquille notti,
e i soavi sospiri e 'l dolce stile
che solea risonar in versi e 'n rime,
volti subitamente in doglia e 'n pianto
odiar vita mi fanno et bramar morte.

Crudele acerba inesorabil Morte,
cagion mi dai di mai non esser lieto
ma di menar tutta mia vita in pianto
e i giorni oscuri e le dogliose notti;

has turned to tears the moment she departed,
and all the sweetness in my life is gone.

Love, you too feel—so I complain to you—
how heavy and bitter is my loss;
I know you're pained and grieving for my grief,
or rather ours, because on the same rock
we both have wrecked our ship
and seen the sun turn dark at the same time.
What genius with words
could ever match my sorrowful condition?
Ah, blind, ungrateful world,
how right it is that you should weep with me,
for all the good in you you've lost with her.

...

Flee the clear weather and green fields,
do not go near where there is song and laughter,
no, my song, go where there's weeping;
you are not fit for happy company,
a widow dressed in black, disconsolate.

Give me some peace, O cruel thoughts of mine!
Isn't it enough that Love, Fortune, and Death
wage war around and at my very gates,
without having to find more foes within?

And you, my heart, are you still what you were?
Disloyal only to me by giving shelter
to cruel spies, and you've become an ally
of my own enemies so quick and ready.

In you does Love display his secret charms,
in you Fortune explains her every pomp,
and Death the recollection of that blow

which must break up whatever's left of me;
in you my restless thoughts are armed with error:
on you alone I blame my every ill.

My kindly fortune and my life, so happy,
the clear-lit days and all the tranquil nights,
the gentle-flowing sighs and the sweet style
that would resound in all my verses and rhymes—
all of a sudden turned to grief and tears,
make me hate life and make me yearn for death.

Cruel, bitter, inexorable Death,
you give me reason never to be happy,
but rather to lead all my life in tears,
with days of darkness and sorrowful nights;

i miei gravi sospir non vanno in rime,
e 'l mio duro martir vince ogni stile.

...

O voi che sospirate a miglior notti,
ch' ascoltate d'amore o dite in rime,
pregate non mi sia più sorda Morte,
porto de le miserie e fin del pianto:
muti una volta quel suo antico stile,
ch'ogni huom attrista, e me può far sì lieto.

Far mi pò lieto in una o 'n poche notti:
e 'n aspro stile e 'n angosciose rime
prego che 'l pianto mio finisca Morte.

Ov' è condotto il mio amoroso stile?

Canzoniere 332, stanza 3

Ov' è condotto il mio amoroso stile?
A parlar d'ira, a ragionar di morte.
U' son i versi, u' son giunte le rime,
che gentil cor udia pensoso e lieto?
Ov' è 'l favoleggiar d'amor le notti?
Hor non parl' io, nè penso altro che pianto.

O voi che sospirate a miglior note

Canzoniere 332, stanza 12

O voi che sospirate a miglior notti,
ch' ascoltate d'amore o dite in rime,
pregate non mi sia più sorda Morte,
porto de le miserie et fin del pianto:
muti una volta quel suo antiquo stile,
ch'ogni huom attrista, e me può far sì lieto.

Mia benigna fortuna

Canzoniere 332, stanzas 1 & 2

Mia benigna fortuna e 'l viver lieto,
i chiari giorni et le tranquille notti,
e i soavi sospiri e 'l dolce stile
che solea risonar in versi e 'n rime,
volti subitamente in doglia e 'n pianto
odiar vita mi fanno et bramar morte.

Crudele acerba inesorabil Morte,
cagion mi dai di mai non esser lieto
ma di menar tutta mia vita in pianto
e i giorni oscuri e le dogliose notti;
i miei gravi sospir non vanno in rime,
e 'l mio duro martir vince ogni stile.

I' vo piangendo i miei passati tempi

Canzoniere 365

my heavy sighs cannot turn into rhymes,
and my harsh torment goes beyond all style.

...

O all of you who sigh for better nights,
who listen about Love or write in rhymes,
pray Death to be no longer deaf to me,
the port of misery, the end of tears;
for once let her give up her ancient style
that brings all sorrow but can make me happy.

She can make me happy in a few nights,
and in harsh style and in my anguished rhymes
I pray my tears come to an end with Death.

To what end has it come, my loving style,
talking of anger, or discussing death?
Where have they gone, those verses and those rhymes
a gentle heart would hear thoughtful and happy?
Where is that talk of love through all those nights?
I talk now and I think nothing but tears.

O all of you who sigh for better nights,*
who listen about Love or write in rhymes,
pray Death to be no longer deaf to me,
the port of misery, the end of tears;
for once let her give up her ancient style
that brings all sorrow but can make me happy.

*Marenzio changes Petrarch's *notti* to *note*, notes.

My kindly fortune and my life, so happy,
the clear-lit days and all the tranquil nights,
the gentle-flowing sighs and the sweet style
that would resound in all my verses and rhymes—
all of a sudden turned to grief and tears,
make me hate life and make me yearn for death.

Cruel, bitter, inexorable Death,
you give me reason never to be happy,
but rather to lead all my life in tears,
with days of darkness and sorrowful nights;
my heavy sighs cannot turn into rhymes,
and my harsh torment goes beyond all style.

I' vo piangendo i miei passati tempi
i quai posi in amar cosa mortale,
senza levarmi in volo, abbiendo'io ale,
per dar forse di me non bassi esempi.

Tu che vedi i miei mali indegni et empi,
Re del cielo invisibile immortale,
soccorri a l'alma disviata et frale,
e 'l suo defecto di tua gratia adempi:

sì che, s'io vissi in guerra et in tempesta,
mora in pace et in porto; et se la stanza
fu vana, almen sia la partita honesta.

A quel poco di viver che m'avanza
et al morir, degni esser tua man presta:
tu sai ben che 'n altrui non ò speranza.

Vergine bella

Canzoniere 366, stanzas 1 & 10, commiato

Vergine bella, che di sol vestita,
coronata di stelle, al sommo Sole
piacesti sì che 'n te sua luce ascose,
amor mi spinge a dir di te parole;
ma non so 'ncominciar senza tu' aita,
et di colui ch'amando in te si pose.
Invoco lei che ben sempre rispose,
chi la chiamò con fede:
Vergine, s'a mercede
miseria extrema de l'humane cose
già mai ti volse, al mio prego t'inchina,
soccorri a la mia guerra,
ben ch'i' sia terra, et tu del ciel regina.

...

Vergine humana et nemica d'orgoglio,
del comune principio amor t'induca:
miserere d'un cor cor contrito humile.
Che se poca mortal terra caduca
amar con sì mirabil fede soglio,
che devrò far di te, cosa gentile?
Se dal mio stato assai misero et vile
per le tue man' resurgo,
Vergine, i' sacro et purgo
al tuo nome et pensieri e 'ngegno et stile,
la lingua e 'l cor, le lagrime e i sospiri.
Scorgimi al miglior guado,
et prendi in grado i cangiati desiri.

Il di s'appressa, et non pote esser lunge,
sì corre il tempo et vola,
Vergine unica et sola,
e 'l cor or conscientia or morte punge.
Raccomandami al tuo Figluol, verace
homo et verace Dio,
ch'accolga 'l mio spirito ultimo in pace.

I go my way lamenting those past times
I spent in loving something which was mortal
instead of soaring high, since I had wings
that might have taken me to higher levels.

You who see all my shameful, wicked errors,
King of all Heaven, invisible, immortal,
help this frail soul of mine for she has strayed,
and all her emptiness fill up with grace,

so that, having once lived in storms, at war,
I may now die in peace, in port; and if my stay
was vain, at least let my departure count.

Over the little life that still remains to me,
and at my death, deign that your hand be present:
You know You are the only hope I have.

Virgin, so lovely, clothed in the sun's light
and crowned with stars, so pleased the highest Sun
that inside you He chose to hide his light:
love urges me to speak of you in verse,
but I cannot begin without your help
and His who loving placed himself in you.
I call upon the one who always answered
whoever called with faith.
Virgin, if toward mercy
for extreme misery of worldly things
you ever turned, then bend now to my prayer,
and help me in my war,
though I am dust and you are queen of Heaven.

...

Virgin so kind, the enemy of pride,
let love of our same origin move you,
have pity on a sorry, humble heart;
for if a bit of mortal, fleeting dust
can make me love with faith so marvelous,
how then will I love you, a noble thing?
If from my state so wretched and vile
I rise up at your hands,
Virgin, then in your name
I cleanse and give my thoughts and wit and style,
my tongue and heart, my tears and sighs to you.
Show me a better crossing
and please look kindly on my changed desires.

The day draws near, it cannot be far off;
time runs and flies so fast,
Virgin, the one and only one,
and death and conscience now stab at my heart;
commend me to your Son who is the true
man and the truth of God,
that He accept my final breath in peace.

All translations from *Petrarch: The Canzoniere or Rerum vulgarium fragmenta*, translated by Mark Musa (Indiana University Press: Bloomington & Indianapolis, 1996). Used with permission of the publisher, Indiana University Press. All rights reserved.