

TEXTOS

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Sfogava con le stelle [*Madrigali a 5, Libro IV, 1603*]

Sfogava con le stelle
un infermo d'amore
sotto notturno cielo il suo dolore.
E dicea fisso in loro:
"O imagini belle
de l'ídol mio ch'adoro,
sì com'a me mostrate
mentre così splendete
la sua rara beltate,
così mostraste a lei
i vivi ardori miei:
la fareste col vostr'aureo sembiante
pietosa sì come me fate amante".

[Ottavio Rinuccini]

Un enfermo de amor
desahogaba su dolor
con las estrellas bajo el cielo nocturno,
y decía fijando la mirada en ellas:
"Oh, imágenes bellas
del ídolo mío que adoro,
así como a mí me mostráis,
con vuestro resplandor,
su rara belleza,
de la misma manera mostradle a ella
los vivos fuegos de mi pasión.
Gracias a vuestra sublime apariencia
se volverá tierna igual que a mí me habéis
hecho amante"

Cruda Amarilli [*Madrigali a 5, Libro V, 1605*]

Cruda Amarilli, che col nome ancora,
d'amar, ahí lassol amaramente insegni;
Amarilli, del candido ligustro
più candida e più bella,
ma de l'aspido sordo
e più sorda e più fera e più fugace;
poi che col dir t'offendo,
i' mi morirò tacendo.

[Gian Battista Guarini]

Cruel Amarilli, que con tu propio nombre,
a amar, ¡ay de mí!, amargamente enseñas;
Amarilli, que el blanco jazmín
más pálida y más bella,
pero que el sordo áspid
más sorda y más orgullosa y más veleidosa;
puesto que al hablar te ofendo,
moriré callando.

Anima mia perdona – Che se tu se' il cor mio [*Madrigali a 5, Libro IV, 1603*]

Anima mia perdona
a chi t'è cruda sol perdona
dove pietosa esser non può
perdona a questa
nei detti e nel sembiante
rígida tua nemica
ma nel cor pietosissima amante.
E se pur hai desiò di vendicarti
deh qual vendett'haver puoi tu maggiore
del tuo proprio dolore.

Che se tu se' il cor mio
come se' pur malgrado
del ciel, e de la terra
qual'hor piangi e sospiri
quelle lagrime tue son il mio sangue
quei sospir il mio spirito
e quelle pene quel dolor che senti
son miei non tuoi tormenti.

[Gian Battista Guarini]

Alma mía, perdona
a quien es cruel contigo sólo
donde piadosa no puede ser:
perdona a esta
rígida enemiga tuya sólo
en las palabras y en el semblante,
pero en el corazón piadosa amante.
y si aun así deseas vengarte,
¡ay!, ¿qué mayor venganza puedes tener que
tu propio dolor?

Que si tú eres mi corazón,
como lo eres a pesar
del cielo y de la tierra,
cuando lloras y suspiras
esas lágrimas tuyas son mi sangre,
esos suspiros mi espíritu
y esas penas y ese dolor que sientes
son mis tormentos, no los tuyos.

Ohimè il bel viso [Madrigali a 5, Libro VI, 1614]

Oimè il bel viso, oimè il soave sguardo,
oimè il leggiadro portamento altero;
oimè il parlar ch'ogni aspro ingegno et fero
facevi humile, ed ogni huom vil gagliardo!

et oimè il dolce riso, onde uscìo 'l dardo
di che morte, altro bene omai non spero:
alma real, dignissima d'impero,
se non fossi fra noi scesa sì tardo!

Per voi conven ch'io arda, e 'n voi respire,
ch'í pur fui vostro; et se di voi son privo,
via men d'ogni sventura altra mi dole.

Di speranza m'empie et di desire,
quand'io partí dal sommo piacer vivo;
ma 'l vento ne portava le parole.

[Francesco Petrarca]

iAy, bello gesto, ay, plácida mirada,
ay, siempre grave andar bello y ligero!
iAy, voz que hacía genio áspero y fiero
humilde, y gente vil aun respetada!

iAy, risa donde flecha fue arrojada
porque otro bien que muerte ya no espero!
iAlma digna a más alto reino y fuero,
si no fueses aquí tan tarde enviada!

Por vos yo ardo y aun en vos respiro;
que yo fui vuestro; y, si ya más no os veo,
ningún otro dolor más me penetra.

Cuando partí de vos en cruel retiro,
de esperanza me llenasteis y deseo;
mas en el viento se escribió la letra.

Zefiro torna e 'l bel tempo rimena [Madrigali a 5, Libro VI, 1614]

Zephire torna, e 'l bel tempo rimena,
e i fiori et l'erbe, sua dolce famiglia,
et garrir Progne et pianger Philomena,
et primavera candida et vermiglia.

Ridono i prati, e 'l ciel si rasserena;
Giove s'allegra di mirar sua figlia;
l'aria et l'acqua et la terra è d'amor piena;
ogni animal d'amar si riconsiglia.

Ma per me, lasso, tornano i più gravi
sospiri, che del cor profondo tragge
quella ch'al ciel se ne portò le chiavi;

et cantar augelletti, et fiorir piagge,
e 'n belle donne honeste atti soavi
sono un deserto, et fere aspre et selvagge.

[Francesco Petrarca]

Céfiro torna y el buen tiempo estrena,
y tornan hierba y flor, su dulce gala,
y al trino Progne torna y Filomena,
y torna la estación que otra no iguala.

Ríe el prado y el cielo se serena;
Jove en mirar su hija se regala,
la tierra, el aire, el agua es de amor llena;
todo animal su amor arrulla o bala.

Y a mí tornan, en cambio, los más graves
suspiros, que en el pecho ahora me envisca
la que consigo de él llevó las llaves;

y el ademán con que la bella envisca,
florece llanos y cantar las aves
me son desierto y fiera agria y arisca.

Hor che'l ciel e la terra [Madrigali guerrieri et amorosi, Libro VIII, 1638]

Hor ch'el ciel e la terra e'l vento tace
e le fere e gli augelli il sonno affrena,
notte il carro stellato in giro mena,
e nel suo letto il mar senz'onda giace,

Voglio, penso, ardo, piango, e chi mi sface
sempre m'è innanzi, per mia dolce pena:
guerra è'l mio stato, d'ira e di duol piena,
e sol di lei pensando ho qualche pace.

Così sol d'una chiara fonte viva
move'l dolce e l'amaro, ond'io mi pasco;
una man sola mi risana e punge.

E perchè'l mio martir non giunga a riva,
mille volte al dì moro, e mille nasco:
tanto de la salute mia son lunge.

[Francesco Petrarca]

Ahora que cielo y tierra y viento calla
y en sueño fiera o ave alguna suena,
la noche que su carro salga ordena,
y en su lecho sin onda el mar se halla,

lloro y me abraso así; y quien me avasalla
veo ante mí para cebar mi pena;
guerra es mi estado, de ira y daño llena,
y calmo sólo en ella mi batalla.

Así cuanto es amargo y cuanto suave
bebo de sólo un mismo abrevadero;
abre y restaña el mal la misma mano;

y, porque mi martirio no se acabe,
mil veces cada día nazco y muero:
tanto me estoy de mi salud lejano.

Combattimento di Tancredi e Clorinda [1624 / *Madrigali guerrieri et amorosi*, Libro VIII, 1638]

Tancredi che Clorinda un uomo stima
vuol ne l'armi provarla al paragone.
Va girando colei l'alpestre cima
ver altra porta, ove d'entrar dispone.
Segue egli impetuoso, onde assai prima
che giunga, in guisa avvien che d'armi suone
ch'ella si volge e grida: "O tu, che porte,
correndo sì?" Rispose: "E guerra e morte".

"Guerra e morte avrai –disse–. Io non rifiuto
darlati, se la cerchi e fermo attende".
Ne vuol Tancredi, ch'ebbe a piè veduto
il suo nemico, usar cavallo, e scende.
E impugna l'un e l'altro il ferro acuto,
ed aguzza l'orgoglio e l'ira accende;
e vansi incontro a passi tardi e lenti
quai due tori gelosi e d'ira ardenti.

Nocte, che nel profondo oscuro seno
chiudesti e nell'oblio fatto sì grande,
degne d'un chiaro sol, degne d'un pieno
teatro, opre sarian sì memorande.
Piacciati ch'indi il tragga e'n bel sereno
a le future età lo spieghi e mande.
Viva la fama lor, e tra lor gloria
splenda dal fosco tuo l'alta memoria.

Non schivar, non parar, non pur ritrarsi
voglion costor, ne qui destrezza ha parte.
Non danno i colpi or finti, or pieni, or scarsi:
toglie l'ombra e'l furor l'uso de l'arte.
Odi le spade orribilmente urtarsi
a mezzo il ferro; e'l piè d'orma non parte:
sempre il piè fermo e la man sempre in
moto,
né scende taglio in van, ne punta a voto.

L'onta irrita lo sdegno a la vendetta,
e la vendetta poi l'onta rinova:
onde sempre al ferir, sempre a la fretta
stimol novo s'aggiunge e piaga nova.
D'or in or più si mesce e più ristretta
si fa la pugna, e spada oprar non giova:
dansi con pomi, e infelloniti e crudi
cozzan con gli elmi insieme e con gli scudi.

Tre volte il cavalier la donna stringe
con le robuste braccia, e altrettante
poi da quei nodi tenaci ella si scinge,
nodi di fier nemico e non d'amante.
Tornano al ferro, e l'un e l'altro il tinge
di molto sangue: e stanco e anelante
e questi e quegli al fin pur si ritira,
e dopo lungo faticar respira.

L'un l'altro guarda, e del suo corpo essanguie
Su'l pomo de la spada appoggia il peso.
Già de l'ultima stella il raggio langue

Tancredi, creyendo a Clorinda un hombre,
quiere ponerla a prueba en lid de armas.
Ella va rodeando las escarpadas cimas
hacia otro paso por el que entrar pretende.
Él la sigue impetuoso y mucho antes
de alcanzarla llega tal estrépito de armas
que ella se vuelve y grita: "¿Oh tú, que
llevas,
corriendo así?". Responde: "Guerra y
muerte".

"Guerra y muerte tendrás –dice–. No me
niego
a ello si la buscas y quieto aguardas".
No quiere Tancredi, tras haber visto
a su enemigo a pie, usar caballo, y
desmonta.

Y empuñan uno y otro afiladas espadas,
y se aviva el orgullo y la ira se inflama;
y avanzan frente a frente con pasos lentos
como dos toros celosos y ardientes de ira.

Noche, que en tu profundo y oscuro seno
cubriste hecho tan grande en el olvido,
sucesos memorables serían estos,
dignos de un claro sol, de un teatro lleno.
Permíteme de allí sacarlos y que los cuente y
mande al futuro en clara luz bañados.
Que viva su fama y que por medio de su
gloria
brille de entre tus tinieblas la noble memoria.

No quieren esquivar, ni parar, ni recular,
y no hay lugar aquí para destrezas.
No asestan golpes fingidos, rotundos, pocos;
las sombras y el furor impiden cualquier arte.
Oíd chocar terriblemente las espadas,
hierro con hierro; con los pies en su horma:
siempre quieto el pie, la mano en
movimiento,
ningún tajo cae en vano, ni punta en el
vacío.

El ultraje exacerba la furia de venganza,
y luego la venganza el ultraje renueva,
y con tales heridas, con un frenesí tal,
nace estímulo nuevo y nueva llaga.
Pasa el tiempo y la lucha se hace más
cerrada
y más estrecha y la espada ya no ayuda:
con los pomos golpean, y crudamente
con los cascos y escudos ya se embisten.

Tres veces aferra a la dama el caballero
con sus robustos brazos y otras tantas
logra zafarse ella de esos tenaces nudos,
nudos de fiero enemigo y no de amante.
Retoman las espadas, y uno y otro se tiñen

sul primo albor ch'è in oriente acceso.
Vede Tancredi in maggior copia il sangue
del suo nemico e se non tanto offeso,
ne gode e in superbisce. Oh nostra folle
mente ch'ogn'aura di fortuna estolle!

Misero, di che godi? Oh quanto mesti
siano i trionfi e infelice il vanto!
Gli occhi tuoi pagheran (s'in vita resti)
di quel sangue ogni stilla un mar di pianto.
Così tacendo e rimirando, questi
sanguinosi guerrier cessaro alquanto.
Ruppe il silenzio al fin Tancredi e disse,
perchè il suo nome l'un l'altro scoprisse:

"Nostra sventura è ben che qui s'impieghi
tanto valor, dove silenzio il copra.
Ma poi che sorte rea vien che ci nieghi
e lode e testimon degni de l'opra,
pregoti (se fra l'armi han loco i preghi)
che'l tuo nome e'l tuo stato a me tu scopra,
acciò ch'io sappia, o vinto o vincitore,
chi la mia morte o vittoria onore".

Rispose la feroce: "Indarno chiedi
quel c'ho per uso di non far palese.
Ma chiunque io mi sia, tu innanzi vedi
un di quei due che la gran torre accese".
Arse di sdegno a quel parlar Tancredi
e: "In mal punto il dicesti;
e'l tuo dir e'l tacer di par m'alletta,
barbaro discortese, a la vendetta".

Torna l'ira ne' cori e li trasporta,
benchè deboli, in guerra a fiera pugna!
Ù'l'arte in bando, ù'già la forza è morta,
ove, in vece, d'entrambi il furor pugna!
O che sanguigna e spaziosa porta
fa l'una e l'altra spada, ovunque giugna
ne l'armi e ne le carni! e se la vita
non esce, sdegno tienla al petto unita.

Ma ecco omai l'ora fatal è giunta
Che'l viver di Clorinda al suo fin deve.
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta
che vi s'immerge e'l sangue avido beve;
e la veste che d'or vago trapunta
le mammelle stringea tenere e lieve,
l'empìe d'un caldo fiume. Ella già sente
morirsi, e'l piè le manca egro e languente.

Segue egli la vittoria, e la trafitta
vergine minacciando incalza e preme.
Ella, mentre cadea, la voce afflitta
movendo, disse le parole estreme:
parole ch'a lei novo spirto addita,
spirto di fè, di carità, di speme,
virtù che Dio le infonde, e se rubella
in vita fu, la vuole in morte ancella.

"Amico, hai vinto: io ti perdon... perdona

con mucha sangre, y cansados y anhelantes
tanto él como ella se retiran por fin
y respiran después de tan largas fatigas.

Se miran uno al otro y apoyan el peso de su
cuerpo exangüe sobre el pomo de la espada.
Ya se disipa el rayo de la última estrella
sobre el primer albor que nace en el oriente.
Ve Tancredi que la sangre mana más copiosa
en su enemigo y que su herida es leve.
Se alegra y se envanece. ¡Oh loca mente,
que ensalza cualquier soplo de fortuna!

¿De qué te alegras, miserable? ¡Oh, qué
tristes serán los triunfos e infeliz la jactancia!
Tus ojos pagarán (si con vida sigues)
cada gota de esa sangre con un mar de
llanto.

Así, callando y observándose, estos
guerreros ensangrentados se detienen.
Rompe el silencio al fin Tancredi y dice,
a fin de que el otro su nombre le revele:

"Desventurados somos al derrochar aquí
tanto valor do lo oculta el silencio.
Pero ya que la mala suerte nos niega
loas y testimonios dignos de la hazaña,
te ruego (si entre armas puedo suplicar)
que tu nombre y tu estado me reveles,
de modo que yo sepa, vencido o vencedor,
quién honra mi vida o quién mi muerte".

Responde la feroz: "En vano pides
aquello que por hábito no puedo revelar,
pero, sea quien sea, ves ante ti
a uno de los dos que incendió la gran torre".
Arde de furia al oír esto Tancredi: "En mala
hora me hablaste; tus palabras
y tu silencio por igual me animan,
bárbaro descortés, a la venganza".

Vuelve la ira a los corazones, y los
transporta,
bien que débiles, a la guerra. ¡Oh fiera lucha,
olvidado el arte, ya muertas las fuerzas,
donde en lugar de ambos lucha el furor!
¡Oh, qué sangrienta y espaciosa puerta
abre una y otra espada doquiera llegan
en carnes y armaduras! Y si no huye la vida
es porque la furia la tiene asida al pecho.

Pero la hora fatal ya se aproxima
en que debe a su fin llegar la vida de
Clorinda.

Clava la punta de la espada en el bello
pecho,
que allí se hunde y ávida su sangre bebe;
y el vestido, bellamente respunteado en oro,
que estrechaba suavemente sus pechos,
se llena de un cálido río. Ella ya se siente

tu ancora, al corpo no, che nulla pave,
a l'alma sì: deh! per lei prega, e dona
battesmo a me ch'ogni mia colpa lave."
In queste voci languide risuona
un non so che di flebile e soave
ch'al cor gli scende ed ogni sdegno ammorza,
e gli occhi a lagrimar invoglia e sforza.

Poco quindi lontan nel sen d'un monte
scaturia mormorando un picciol rio.
Egli v'accorse e l'elmo empì nel fonte,
e tornò mesto al grande ufficio e pio.
Tremar sentì la man, mentre la fronte
non conosciuta ancor sciolse e scoprio.
La vide e la conobbe: e restò senza
e voce e moto. Ah! vista! ah! conoscenza!

Non morì già, ché sue virtù accolse
tutte in quel punto e in guardia al cor le
mise,
e premendo il suo affanno a dar si volse
vita con l'acqua a chi col ferro uccise.
Mentre egli il suon de' sacri detti sciolse,
colei di gioia trasmutossi, e rise:
e in atto di morir lieta e vivace
dir pareva: "S'apre il ciel: io vado in pace".

[Torquato Tasso]

morir, y el pie le falla débil y abatido.

Él persigue la victoria, y a la virgen
herida empuja y aun hostiga.
Ella, mientras cae, con su voz
afligida, dice las últimas palabras,
palabras que le dicta un nuevo espíritu,
espíritu de fe, de caridad y de esperanza,
virtudes que Dios le infunde, y si rebelde
en vida fue, su esclava en muerte la desea.

"Amigo, has vencido. Te perdono. Perdona
tú también, no al cuerpo, que nada teme,
mas sí al alma. Ay, ruega por ella, y dame
bautismo, que todas mis culpas lave."
En estas palabras lánguidas resuena
un no sé qué de quejumbroso y suave
que el corazón conmueve y toda furia aplaca,
y a los ojos a llorar anima y fuerza.

No lejos de allí, en el seno del monte,
brota murmurando un arroyuelo.
Él se acerca y llena el casco en la fuente
y triste a la tarea grande y pía regresa.
Siente temblar la mano, mientras la frente
aún misteriosa descíñe y descubre.
La ve y la reconoce y queda sin voz
e inmóvil. ¡Qué visión! ¡Qué conocimiento!

Pero él no muere, sino que junta sus fuerzas
todas y su corazón las pone en guardia;
y ahogando su dolor se dispone a dar vida
con el agua a quien con su espada la
arrebató.

Mientras él pronuncia las sagradas palabras,
ella ríe, por la alegría mudada,
y a punto de morir, feliz y reanimada, decir
parece: "Se abre el cielo: me voy en paz".