Boston Early Music Festival

Chamber Opera Series 2012

Claudio Monteverdi

ORFEO
FAVOLA IN MUSICA
ORFEO
A Tale in Music

Italian Libretto
by Alessandro Striggio
and
English Translation
by Gilbert Blin

This libretto of *Orfeo* is mostly copied from the 1615 edition of Monteverdi's score (second printed edition).

One of the first known editions of the libretto has also been consulted as a reference for spelling, punctuation and lineation of versification: La Favola d'Orfeo rappresentata in musica Il Carnevale dell'Anno MDCVII Nell'Accademia de gl'Invaghiti di Mantova; Sotto I felici auspizij del Sereniss. Sig. DUCA benignissimo lor proterrore. In MANTOVA, per Francesco Osanna Stampator Ducale. 1607. Con licenza de'Superiori.

This edition is, in academic opinion, closer to the text that Monteverdi had to hand when composing the music, although it is simply printed and contains a different ending to Act V as compared with the 1609 and 1615 scores.

The disposition of capital letters in the Italian edition, used to attract the attention of the reader to a specfic word, has been respected in the formatting of the translation, as it is also considered informative today.

Spelling has been sometimes modernized and capitalization of words, punctuation, and lineation—notably the entire end of Act V (text missing in Striggio)—are editorial.

The translation of the libretto follows as much as possible the rhetorical order of the verses of the original Italian text.

I would like to thank Andrew Sigel, my editor, for his precious help and advice.

Gilbert Blin October 2012

ORFEO

ORFEO

PERSONAGGI

CHARACTERS

La Musica

Music

Orfeo (Orpheus) Orfeo Euridice Euridice (Eurydice) Ninfe e Pastori Nymphs and Shepherds Speranza Hope Caronte (Charon) Caronte Spiriti Infernali **Infernal Spirits** Proserpina Proserpina Plutone Plutone (Pluto) Eco **Echo**

Apollo

PROLOGO

PROLOGUE

La Musica

Apollo

Dal mio Permesso amato à voi ne vegno, Incliti Eroi, sangue gentil de' Regi, Di cui narra la Fama eccelsi pregi,

Nè giunge al ver, perch'è tropp' alto il segno.

Io la Musica son, ch'a i dolci accenti, Sò far tranquillo ogni turbato core, Ed hor di nobil ira, & hor d'amore Posso infiammar le più gelate menti.

Io sù Cetera d'or cantando soglio Mortal orecchio lusingar talhora, E in questa guisa a l'armonia sonora De la lira del Ciel più l'alme invoglio;

Quinci à dirvi d'ORFEO desio mi sprona, D'ORFEO che trasse al suo cantar le fere, E servo fè l'Inferno a sue preghiere, Gloria immortal di Pindo e d'Elicona.

Hor mentre i canti alterno hor lieti, hor mesti, Non si mova augellin fra queste piante, Nè s'oda in queste rive onda sonante, Ed ogni auretta in suo cammin s'arresti.

Music

From my beloved Permessus I come to you, Glorious Heroes, noble bloodline of Rulers, Of whom Fame relates high praise Without quite attaining the truth, as it is too high a mark.

I am Music, who in sweet accents, Can make peaceful every troubled heart, And so with noble anger, and so with love, Can I inflame the coldest minds.

Singing with my golden Lyre, I like To charm, now and then, mortal ears, And in such a fashion that I make their souls aspire more For the resounding harmony of the lyre of Heaven.

Hence desire spurs me to tell you of ORFEO: Of ORFEO who tamed wild beasts with his song And made Hades answer his prayers, To the immortal glory of Pindus and Helicon.

While I vary my songs, now happy, now sad, No small bird shall move among these bushes, Nor on these banks a sounding wave be heard, And every breeze shall stay its wanderings.

ATTO PRIMO

Pastore | Shepherd

ACT I

In questo lieto e fortunato giorno, Ch'ha posto fine à gli amorosi affanni Del nostro Semideo, cantiam Pastori, In sì soavi accenti, Che sian degni d'ORFEO nostri concenti.

> Oggi fatt'è pietosa L'alma già si sdegnosa De la bella EURIDICE. Oggi fatt'è felice

ORFEO nel sen di lei, per cui già tanto Per queste selve hà sospirato, e pianto.

Dunque in si lieto e fortunato giorno Ch'ha posto fine a gli amorosi affanni Del nostro Semideo, cantiam Pastori, In si soavi accenti, Che sian degni d'ORFEO nostri concenti.

Coro

Vieni, Imeneo, deh, vieni, E la tua face ardente Sia quasi un sol nascente Ch'apporti a questi amanti i di sereni, E lunge homai disgombre Degli affanni e del duol gli orrori e l'ombre.

Ninfa

Muse, honor di Parnaso, amor del Cielo,
Gentil conforto à sconsolato core,
Vostre cetre sonore
Squarcino d'ogni nube il fosco velo;
E mentre oggi propizio al nostro ORFEO
Invochiam Imeneo
Su ben temprate corde,
Sia il vostro canto al nostro suon concorde.

Choro

Lasciate i monti, Lasciate i fonti, Ninfe vezzos'e liete, E in questi prati Ai balli usati Vago il bel piè rendete.

Qui miri il sole Vostre carole, Più vaghe assai di quelle, On this happy and auspicious day Which ends the amorous torments Of our Demigod, let us sing, Shepherds, With sweet accents, May our singing be worthy of ORFEO.

Today has made merciful
The formerly disdainful soul
Of fair EURIDICE.
Today has made happy
ORFEO in the bosom of her for whom he once
Sighed and wept throughout these woods.

Thus on such a happy and auspicious day Which ends the amorous torments Of our Demigod, let us sing, Shepherds, With sweet accents, May our singing be worthy of ORFEO.

Chorus

Come, Hymen, do come,
And may your ardent torch
Be like a rising sun
That brings these lovers peaceful days
And forever banish
The horrors and shadows of torments and grief.

Nymph

Muses, honor of Parnassus, love of Heaven, Gentle comfort to the disconsolate heart, The music of your lyres
Tears apart the dark veil of every cloud:
And while today, to favor our ORFEO,
We call to Hymen
On well-tempered strings,
Let our music tune with your song.

Chorus

Leave the mountains, Leave the fountains, Lovely and joyful Nymphs. And in these meadows To the traditional dances Let your fair feet rejoice.

Here the sun beholds Your dancing, More lovely than

Ond'à la Luna. La notte bruna, Danzano in Ciel le stelle.

In the dark night, The stars themselves dance in Heaven.

Lasciate i monti. lasciate i fonti, Ninfe vezzos'e liete, E in questi prati ai balli usati Vago il bel piè rendete. Leave the mountains. Leave the fountains, Lovely and joyful Nymphs. And in these meadows To the traditional dances Let your fair feet rejoice.

When, for the moon

Poi di bei fiori Per voi s'honori Di questi amanti il crine, Ch'or de i martiri De i lor desiri Godon beati al fine.

Then with fine flowers Be ready to honor These lovers' heads, That after suffering They may happily Enjoy their desires at last.

Pastore

Ma tu gentil cantor s'à tuoi lamenti Già festi lagrimar queste campagne, Perc'hor al suon della famosa cetra Non fai teco gioir le valli e i poggi? Sia testimon del core Qualche lieta canzon che detti Amore.

But you, gentle singer, whose laments Once made these fields weep, Why not now, to the sound of your famous lyre, Make the valleys and hills rejoice? Let the witness of your heart be Some happy song inspired by Love.

Orfeo

Orfeo

Shepherd

Rosa del Ciel, vita del mondo, e degna Prole di lui che l'Universo affrena. Sol che'l tutto circondi e'l tutto miri, Dagli stellanti giri, Dimmi, vedestù mai Di me più lieto e fortunato amante? Fù ben felice il giorno, Mio ben, che pria ti vidi, E più felice l'ora Che per te sospirai, Poich'al mio sospirar tu sospirasti: Felicissimo il punto Che la candida mano, Pegno di pura fede à me porgesti. Se tanti Cori havessi Quant' occh'hà il Ciel eterno, e quante chiome Han questi Colli ameni il verde maggio, Tutti colmi sarieno e traboccanti Di quel piacer ch'oggi mi fà contento.

Rose of heaven, life of the world, and worthy Heir of him who holds the Universe in sway: O Sun, who encircles all and sees all From your starry orbits, Tell me, have you ever seen A happier and more fortunate lover than I? So happy was the day, My love, when first I saw you, And happier the hour When I sighed for you, Because at my sighs you sighed: Happiest the moment When your white hand, Pledge of pure faith, you gave to me. If I had as many Hearts

As eternal Heaven has eyes and as these

They would all be brimming and overflowing

With that pleasure that today makes me content.

Lovely Hills in green May have leaves,

Euridice

Euridice

Io non dirò qual sia Nel tuo gioire ORFEO la gioia mia, Che non hò meco il core, Ma teco stassi in compagnia d'Amore; Chiedilo dunque a lui, s'intender brami Quanto lieta gioisca, e quanto t'ami.

I will not say that In your joy, ORFEO, is my joy, For no longer do I possess my own heart. It is with you in the company of Love; Ask of it, then, if you want to know How happily it rejoices, and how much it loves you. Chorus

Choro

Lasciate i monti, Lasciate i fonti, Ninfe vezzos'e liete, E in questi prati ai balli usati Vago il bel piè rendete.

Leave the mountains, Leave the fountains, Lovely and joyful Nymphs. And in these meadows To the traditional dances Let your fair feet rejoice.

Qui miri il sole Vostre carole, Più vaghe assai di quelle, Ond'à la Luna, La notte bruna, Danzano in Ciel le stelle. Here the sun beholds
Your dancing,
More lovely than
When, for the moon
In the dark night,
The stars themselves dance in Heaven.

Choro Chorus

Vieni, Imeneo, deh, vieni, E la tua face ardente Sia quasi un sol nascente Ch'apporti a questi amanti i di sereni, E lunge homai disgombre Degli affanni e del duol gli orrori e l'ombre.

Come, Hymen, do come,
And may your ardent torch
Be like a rising sun
That brings these lovers peaceful days
And forever banish
The horrors and shadows of torments and grief.

Pastore

Ma s'il nostro gioir dal Ciel deriva Com'è dal Ciel ciò che qua giù n'incontra, Giusto è ben che devoti Gli offriam incensi e voti. Dunque al Tempio ciascun rivolga i passi A pregar lui nella cui destra è il Mondo, Che lungamente il nostro ben conservi.

Shepherd

But if our joy derives from Heaven,
As from Heaven comes all that happens down here,
It is right and fair that we should devoutly
Offer incense and prayers.
So to the Temple let us turn our steps
To pray to him in whose right hand is the World,
That he may long keep us well.

Choro

Alcun non sia che disperato in preda Si doni al duol, benchè talhor n'assaglia Possente sì che nostra vita inforsa. Che poiche nembo rio gravido il seno D'atra tempesta inorridito hà il Mondo, Dispiega il Sol più chiaro i rai lucenti. E dopò l'aspro gel del Verno ignudo Veste di fior la Primavera i campi.

Chorus

Let none be victim of despair
Or sorrow, though they assail us
In strength and threaten our life.
For, after the sudden storm and great flood
At the heart of a black tempest that has terrified the World,
The Sun more brightly displays its luminous rays.
And after the harsh frost of naked Winter
Spring clothes the meadows with flowers.

Ecco ORFEO, cui pur dianzi Furon cibo i sospir, bevanda il pianto. Oggi felice è tanto Che nulla è più che da bramar gli avanzi. Here is ORFEO, for whom Sighs had been food, and the tears drink. Today he is so happy That there is nothing more for him to wish for.

Il fine del primo Atto

End of the first Act

ATTO SECONDO

Orfeo Orfeo

ACT II

Ecco pur ch'à voi ritorno, Care selve e piagge amate, Da quel Sol fatte beate Per cui sol mie notti han giorno.

Here I return to you, Dear forests and beloved meadows, Blessed by that very Sun Through whom alone my nights are day.

Pastore

Shepherd

Mira ch'à sè n'alletta L'ombra ORFEO di que' faggi, Or che infocati raggi Febo dal Ciel saetta.

See, how here we are enticed by The shade, ORFEO, of these beech trees, Now that Phoebus shoots his burning rays Down from Heaven.

Sù quelle erbose sponde Posianci, e in vari modi Ciascun sua voce snodi Al mormorio de l'onde.

On these grassy banks Let us sit, and in various modes Each free his voice To the murmuring of the waters.

Due pastori

Two Shepherds

In questo prato adorno Ogni selvaggio Nume Sovente hà per costume Di far lieto soggiorno.

In this flowery meadow Every woodland God Oftentimes, by custom, Makes his merry sojourn.

Qui Pan Dio de' Pastori, S'udì talor dolente Rimembrar dolcemente Suoi sventurati amori.

Here Pan, God of Shepherds, Is heard sometimes sorrowing Remembering sweetly His unlucky loves.

Due pastori

Two Shepherds

Qui le Napèe vezzose, (Schiera sempre fiorita) Con le candide dita Fu viste à coglier rose.

Here charming wood Nymphs (Always adorned with flowers) With white fingers Were seen picking roses.

Choro

Chorus

Dunque fa degni, ORFEO, Del suon de la tua lira Questi campi, ove spira Aura d'odor sabèo.

Then, ORFEO, honor With the sound of your lyre These fields where breathes The perfume of Sheba.

Orfeo

Orfeo

Vi ricorda ò bosch'ombrosi De'miei lunghi aspri tormenti, Quando i sassi à' miei lamenti Rispondean fatti pietosi?

Do you remember, O shady groves, My long and harsh torments, When, at my laments, the rocks Were moved to pity?

Dite: allhor non vi sembrai Più d'ogni altro sconsolato? Hor fortuna ha stil cangiato Ed hà volti in festa i guai.

Say, did I not seem to you More wretched than any other? Now fortune has changed her course And has turned woes into joy.

Vissi già mesto e dolente; Or gioisco, e quegli affanni Che sofferti hò per tant'anni Fan più caro il ben presente.

Sol per tè, bella EURIDICE, Benedico il mio tormento; Dopo il duol viè più contento, Dopo il mal viè più felice.

Mira, deh mira, ORFEO, che d'ogni intorno Ride il bosco e ride il prato, Segui pur co'l plettro aurato D'addolcir l'aria in si beato giorno.

Messaggiera

Pastore

Ahi caso acerbo, ahi fato empio e crudele, Ahi stelle ingiuriose, ahi Cielo avaro.

Pastore

Qual suon dolente il lieto di perturba?

Messaggiera

Lassa, dunque debb'io, Mentre ORFEO con sue note il ciel consola, Con le parole mie passargli il core?

Pastore

Questa è Silvia gentile, Dolcissima compagna De la bella EURIDICE: ò quanto è in vista Dolorosa: hor che fia? deh sommi Dei, Non torcete da noi benigno il guardo.

Messaggiera

Pastor, lasciate il canto, Ch'ogni nostra allegrezza in doglia è volta.

Orfeo

Donde vieni? ove vai? Ninfa che porti?

Messaggiera

A te ne vengo ORFEO, Messaggiera infelice Di caso più infelice e più funesto. La tua bella EURIDICE...

Orfeo

Ohimè che odo?

Messaggiera

La tua diletta sposa è morta.

I lived then in sadness and sorrow, Now I rejoice, and those torments That I suffered for so long Make my present happiness much dearer.

Only for you, fair EURIDICE, I bless my torment; After sorrow one is even more content, After woe, one is even happier.

Shepherd

See, ah see, ORFEO, how at every turn The woods laugh and the meadow laughs; Continue with your plectrum of gold To sweeten the air of such a blessed day.

Messenger

Ah bitter fate, ah wicked and cruel destiny, Ah hurtful stars, ah avaricious Heaven.

Shepherd

What mournful sound disturbs the happy day?

Messenger

Alas, then must I, While ORFEO with his music comforts heaven, With my words pierce his heart?

Shepherd

This one is gentle Silvia, Sweetest companion Of fair EURIDICE: oh, how sad she looks: What has happened? Ah, Gods above, Do not turn your kind eye away from us.

Messenger

Shepherds, leave your singing, For all our good cheer is turned to pain.

Orfeo

Where do you come from? Where are you going? Nymph, what do you bring?

Messenger

To you I come, ORFEO, Unhappy messenger With tidings more unhappy and more baleful. Your fair EURIDICE...

Orfeo

Alas, what do I hear?

Messenger

Your beloved spouse is dead.

Orfeo

Ohimè.

Orfeo

Alas.

Messaggiera

In un fiorito prato Con l'altre sue compagne Giva cogliendo fiori Per farne una ghirlanda alle sue chiome, Quand'angue insidioso, Ch'era fra l'erbe ascoso, Le punse un piè con velenoso dente, Ed ecco immantinente Scolorirsi il bel viso e ne' suoi lumi Sparir que' lampi, ond'ella al Sol fea scorno. Allor, noi tutte sbigottite e meste Le fummo intorno, richiamar tentando Gli spiriti in lei smarriti Con l'onda fresca e co' possenti carmi; Ma nulla valse, ahi lassa, Ch'ella i languidi lumi alquanto aprendo E te chiamando, ORFEO, Dopò un grave sospiro Spirò fra queste braccia; ed io rimasi Piena il cor di pietade e di spavento.

Pastore

Ahi, caso acerbo, ahi fato empio e crudele, Ahi stelle ingiuriose, ahi Cielo avaro.

Pastore

A l'amara novella Rassembra l'infelice un muto sasso Che per troppo dolor non può dolersi.

Pastore

Ahi ben havrebbe un cor di Tigre o d'Orsa Chi non sentisse del tuo mal pietade Privo d'ogni tuo ben, misero amante.

Orfeo

Tu se' morta, mia vita, ed io respiro?

Tu se' da me partita

Per mai più non tornare, ed io rimango?

No, che se i versi alcuna cosa ponno,

N'andrò sicuro a' più profondi abissi,

E, intenerito il cor del Ré de l'ombre,

Meco trarrotti a riveder le stelle:

O, se ciò negherammi empio destino,

Rimarrò teco in compagnia di morte.

A dio, terra, à dio Cielo, e Sole à dio.

Choro

Ahi caso acerbo, ahi fato empio e crudele. Ahi stelle ingiuriose, ahi Cielo avaro.

Messenger

In a flowery meadow With her other companions She went picking flowers To make a garland for her hair, When a deceitful snake That was hidden in the grass, Bit her foot with poisoned fangs. And immediately Her fair face grew pale and in her eyes That light that outshone the Sun faded. Then we all, appalled and sorrowed, Gathered around her, trying to call back The spirits that grew faint in her, With fresh water and with powerful charms, But to no avail, ah alas, For she opened her failing eyes a little, And calling you, ORFEO, After a deep sigh, She died in these arms; and I was left, My heart filled with pity and horror.

Shepherd

Ah bitter fate, ah wicked and cruel destiny, Ah hurtful stars, ah avaricious Heaven.

Shepherd

At the bitter news

The unhappy man seems like a speechless statue Who with too much grief cannot grieve.

Shepherd

Ah, he would have the heart of a Tiger or a Bear Who did not feel pity at your misfortune, Deprived of your beloved, wretched lover.

Orfeo

You are dead, my life, and I still breathe?
You are gone from me
Never to return, and I should remain?
No, for if verses can do anything,
I will go in safety to the deepest abysses,
And having softened the heart of the King of shades,
I will bring you back with me to see the stars again:
Oh, if wicked destiny refuses me this,
I will stay with you, in the company of death.
Farewell earth, farewell Heaven and Sun, farewell.

Chorus

Ah bitter fate, ah wicked and cruel destiny, Ah hurtful stars, ah avaricious Heaven.

Non si fidi huom mortale Di ben caduco e frale, Che tosto fugge, e spesso A gran salita il precipizio è presso.

Let no mortal man trust Fleeting and frail happiness, That soon vanishes, and often After a great ascent a precipice is near.

Messaggiera

Ma io ch' in questa lingua Hò portato il coltello C'hà svenata d'ORFEO l'anima amante, Odiosa à i Pastori & à le Ninfe, Odiosa à me stessa, ove m'ascondo? Nottola infausta il Sole Fuggirò sempre, e in solitario speco Menerò vita al mio dolor conforme.

Messenger

But I who with these words Have brought the knife That has slain the loving soul of ORFEO, Hateful to the Shepherds and to the Nymphs, Hateful to myself, where may I hide? Like an ill-omened bat, I will forever flee the Sun, and in a lonely cavern Will lead a life that matches my grief.

Choro

Chi ne consola ahi lassi? O pur, chi ne concede Negli occhi un vivo fonte Da poter lagrimar come conviensi In questo mesto giorno, Quanto più lieto già tant'hor più mesto? Oggi turbo crudele I due lumi maggiori Di queste nostre selve, EURIDICE, & ORFEO, L'una punta da l'angue L'altro dal duol trafitto, ahi, lassi, hà spenti.

Chorus

Who will console us, ah, alas? Or rather, who will grant In our eyes a living fountain That we may cry as we should On this most mournful day, All the more mournful because once so happy? Today a cruel darkness The two greater lights Of these our woods-EURIDICE and ORFEO, One bitten by a snake, The other pierced by grief—ah, alas, has quenched.

Ahi caso acerbo, ahi fato empio e crudele,

Ahi stelle ingiuriose, ahi Cielo avaro.

Ma dove, ah dove hor sono De la misera Ninfa Le belle e fredde membra, Dove suo degno albergo Quella bell'alma elesse, Ch'oggi è partita in su'l fiorir de' giorni? Andiam Pastori andiamo Pietosi a ritrovarle, E di lagrime amare Il dovuto tributo Per noi si paghi almeno al corpo esangue.

Ah bitter fate, ah wicked and cruel destiny, Ah hurtful stars, ah avaricious Heaven.

But where, ah, where now are The wretched Nymph's Lovely, cold limbs, Where is the worthy dwelling That her fair soul chose, Who today has departed in the flower of her days? Let us go, Shepherds, let us go With compassion to find her And with bitter tears The rightful tribute Shall at least be paid to her lifeless body.

Ahi caso acerbo, ahi fato empio e crudele, Ahi stelle ingiuriose, ahi Cielo avaro. Ah bitter fate, ah wicked and cruel destiny, Ah hurtful stars, ah avaricious Heaven.

Qui si muta la Scena.

Here the set is changed.

Il fine del secondo Atto.

End of the second Act.

ATTO TERZO

Orfeo Orfeo

ACT III

Scorto da te, mio Nume
Speranza unico bene
De gli afflitti mortali, omai son giunto
A questi mesti e tenebrosi regni,
Ove raggio di Sol giammai non giunse.
Tu, mia compagna e duce
In così strane e sconosciute vie,
Reggesti il passo debole e tremante,
Ond'oggi ancora spero
Di riveder quelle beate luci
Che sol'à gli occhi miei portan il giorno.

Speranza

Ecco l'atra palude, ecco il nocchiero Che trahe gl'ignudi spirti a l'altra riva, Dove hà Pluton de l'ombre il vasto impero. Oltre quel nero stagno, oltre quel fiume, In quei campi di pianto e di dolore, Destin crudele ogni tuo ben t'asconde. Or d'uopo è d'un gran core e d'un bel canto. Io sin qui ti hò condotto, or più non lice Teco venir, ch'amara legge il vieta, Legge scritta co'l ferro in duro sasso De l'ima reggia in su l'orribil soglia, Ch'in queste note il fiero senso esprime: LASCIATE OGNI SPERANZA Ò VOI CH'ENTRATE Dunque, se stabilito hai pur nel core Di porre il piè nella Città dolente, Da te me'n fuggo e torno A l'usato soggiorno.

Orfeo

Dove, ah, dove te'n vai, Unico del mio cor dolce conforto? Poichè non lunge homai Del mio lungo camin si scopre il porto, Perchè ti parti e m'abbandoni, ahi, lasso, Sul periglioso passo? Qual bene hor più m'avanza Se fuggi tù, dolcissima Speranza?

Caronte

O tu ch'innanzi morte a queste rive Temerario ten vieni, arresta i passi: Solcar quest'onde ad huom mortal non dassi, Ne può co'morti albergo aver chi vive. Che? Vuoi forse, nemico al mio Signore, Escorted by you, my Deity,
Hope, only solace
Given the afflicted mortals, now I have arrived
At these mournful and dark realms
Where a Sun's ray can find no entrance.
You, my companion and guide
On paths so unwonted and unknown
Have directed my feeble, trembling steps,
Where today I still hope
To see once more those blessed eyes
That alone can bring light to mine.

Hope

Here is the dark marsh, here the boatman Who ferries naked souls to the other bank, Where Plutone rules his vast empire of shades. Beyond that black swamp, beyond that river, In those fields of tears and sorrow, Cruel destiny hides your beloved. You now need to have a brave heart and a fair song. I have brought you here, but further I may not Come with you, for harsh law forbids it, A law written with iron on hard stone At the dreaded entrance to the kingdom below, That in these words expresses its terrible meaning: ABANDON ALL HOPE, YOU WHO ENTER. Therefore, if your heart is determined To set foot in the City of grief, I must flee from you and return To my accustomed adobe.

Orfeo

Where, ah, where are you going,
Only sweet comfort of my heart?
Now that, at last,
The destination of my long journey appears nearby,
Why do you leave and abandon me, ah, alas,
On this perilous path?
What good now remains for me
If you flee, sweetest Hope?

Caronte

O you who, before death, rashly come To these shores, halt your steps: To cross these waves is not granted to mortal man, Nor can he who lives dwell with the dead. What? Perhaps you, as enemy to my Lord, Cerbero trar dalle Tartaree porte?
O rapir brami sua cara consorte
D'impudico desire acceso il core?
Pon freno al folle ardir, ch' entr' al mio legno
Non accorrò più mai corporea salma,
Sì de gli antichi oltraggi ancor ne l'alma
Serbo acerba memoria e giusto sdegno.

Orfeo Orfeo

Possente Spirto, e formidabil Nume, Senza cui far passaggio a l'altra riva Alma da corpo sciolta in van presume; Non viv' io, nò, che poi di vita è priva Mia cara sposa, il cor non è più meco E senza cor com' esser può ch'io viva? A lei volt' ho il cammin per l'aer cieco, A l'Inferno non già, ch'ovunque stassi Tanta bellezza, il Paradiso ha seco. ORFEO son io, che d'EURIDICE i passi Seguo per queste tenebrose arene, Ove giammai per huom mortal non vassi. O delle luci mie luci serene, S'un vostro sguardo può tornarmi in vita, Ahi, chi niega il conforto à le mie pene? Sol tuo, nobile Dio, puoi darmi aita, Nè temer dei, che sopra una aurea Cetra Sol di corde soavi armo le dita Contra cui rigid' alma in van s'impetra.

Caronte Caron

Ben mi lusinga alquanto
Dilettandomi il core,
Sconsolato Cantore,
Il tuo piantí e 'l tuo canto.
Ma lunge, ah lunge sia da questo petto
Pietà, di mio valor non degno effetto.

Orfeo

Ahi sventurato amante,
Sperar dunque non lice
Ch'odan miei prieghi i Cittadin d'Averno?
Onde qual' ombra errante
D'insepolto cadavero e infelice,
Privo sarò del Ciel e de l'Inferno?
Così vuol empia sorte
Ch'in quest' orror di morte
Da te cor mio lontano
Chiami tuo nome in vano,
E pregando, e piangendo io mi consumi?
Rendetemi'l mio ben, Tartarei Numi.

Ei dorme, e la mia cetra Se pietà non impetra Ne l'indurato core, almen il sonno Want to drag Cerberus from the Tartarean gates? Or wish to ravish his dear consort, Your heart on fire with lewd desire? Restrain your foolish audacity, for into my boat Shall a living body never again enter: Of the ancient outrages still in my soul I keep bitter memory and just anger.

Powerful Spirit and fear-inspiring God, Without whom to make passage to the other bank A soul, freed from the body, presumes in vain: I do not live, no; since my dear bride Was deprived of life, my heart is no longer with me, And without a heart how can it be that I live? For her I have made my way through the blind air, Not yet to Hades, for wherever there is Such beauty there is Paradise in her company. ORFEO am I, who follows EURIDICE's steps On these dark sands, Where never mortal man has gone. O serene light of my eyes, If one look of yours can return me to life, Ah, who denies comfort to my afflictions? You alone, noble God, can help me,

Nor should you fear, since on a golden Lyre
My fingers are only armed with sweet strings,
Against which the merciless soul tries in vain to resist.

Caronte
Indeed you charm me,

Appeasing my heart,
Disconsolate Singer,
With your plaints and your song.
But far, ah, far from this breast
Lies pity, an effect unworthy of my valor.

Alas, unhappy lover,
Then may I not hope
That the Citizens of Avernus may hear my prayers?
Then must I, like an errant shade
Of an unhappy, unburied body,
Be reft of Heaven and of Hell?
So does wicked fate desire
That in this horror of death,
My heart, I should from afar
Call your name in vain,
And praying and weeping wear myself away?
Give me back what is mine, Gods of Tartarus.

He sleeps and my lyre, If it cannot engrave pity In that hardened heart, at least Fuggir al mio cantar gli occhi non ponno.
Sù dunque, à che più tardo?
Tempo è ben d'approdar su l'altra sponda,
S'alcun non è ch' il neghi.
Vaglia l'ardir se foran vani i prieghi.
E' vago fior del Tempo
L'occasion, ch'esser dèe colta à tempo.

Qui entra nella barca e passa cantando

Mentre versan quest' occhi amari fiumi, Rendetemi il mio ben, Tartarei Numi.

Coro di Spiriti Infernali

Nulla impresa per uom si tenta invano
Nè contr' a lui più sa natura armarse.
Ei de l'instabil piano
Arò gli ondosi campi, e 'l seme sparse
Di sue fatiche, ond' aurea messe accolse.
Quinci, perchè memoria
Vivesse di sua gloria,
La fama a dir di lui sua lingua sciolse,
Ch'ei pose freno al mar con fragil legno
Che sprezzò d'Austro e d'Aquilon lo sdegno.

Il fine del terzo Atto.

His eyes cannot escape slumber from my singing. So, then, why wait any longer? It is time to approach the other bank, If there is no one to forbid it. Let courage prevail as my prayers were in vain. A fleeting flower of Time is The opportunity that must be picked on time.

Here he enters the boat and crosses over, singing

So long as these eyes pour out bitter streams of tears, Give me back what is mine, Gods of Tartarus.

Chorus of Infernal Spirits

No undertaking by man is attempted in vain,
Nor against him can Nature further arm herself.
And of the unstable plains
He has ploughed the wavy fields, and scattered the seeds
Of his labors, whence he has gathered golden harvests.
Thus, as memory
Might live of his glory,
Fame, to speak of him, has loosened her tongue,
He who restrained the sea while in a fragile barque,
Who disdained the wrath of the South and North Winds.

End of the third Act.

ATTO QUARTO

Proserpina | Proserpina

ACT IV

Signor, quell'infelice
Che per queste di morte aspre campagne
Va chiamando EURIDICE,
Ch'udito hai tù pur dianzi
Così soavemente lamentarsi,
Moss'hà tanta pietà dentro al mio core
Ch'un'altra volta torno a porger prieghi
Perchè il tuo Nume al suo pregar si pieghi.
Deh se da queste luci
Amorosa dolcezza unqua trahesti,
Se ti piacque il seren di questa fronte
Che tu chiami tuo Cielo, onde mi giuri
Di non invidiar sua sorte a Giove,
Pregoti per quel foco

Di non invidiar sua sorte a Giove,
Pregoti per quel foco
Con cui già la grand'alma Amor t'accese.
Fa ch'EURIDICE torni
A goder di quei giorni

Che trar solea vivend' in fest' e in canto, E del miser' ORFEO consola il pianto.

Plutone

Benche severo & immutabil fato
Contrasti amata sposa i tuoi desiri,
Pur nulla homai si nieghi
A tal beltà, congiunta a tanti prieghi.
La sua cara EURIDICE
Contra l'ordin fatale ORFEO ricovri,
Ma pria che tragga il piè da questi abissi,
Non mai volga ver lei gli avidi lumi,
Che di perdita eterna
Gli sia certa cagion un solo sguardo.
Io così stabilisco. Hor nel mio Regno
Fate, ò Ministri, il mio voler palese,
Sì che l'intenda ORFEO
E l'intenda EURIDICE
Ne di cangiar l'altrui sperar più lice.

Choro di Spiriti Infernali

O de gli habitator de l'ombre eterne Possente Rè, legge ne fia tuo cenno, Che ricercar altre cagioni interne Di tuo voler nostri pensier non denno. Trarrà da queste orribili caverne Sua sposa ORFEO, s'adoprerà suo senno Si che no'l vinca giovanil desio, Nè i gravi imperi tuoi sparga d'oblio. Lord, that unfortunate man,
Who through these rugged fields of death
Goes calling for EURIDICE,
Whom you have just heard
So sweetly lamenting,

Has moved my heart to such pity That once more I turn to pray

That your spirit will yield to his pleading.

Ah, if from these eyes

You have ever taken loving sweetness, If the fairness of this brow has pleased you That you call your Heaven, on which you swear to me Not to envy Jove his lot,

I beg you, by that fire

With which Love kindled your great soul.

Let EURIDICE return

To enjoy those days

Which she used to pass, living in festivities and in song, And console the weeping of wretched ORFEO.

Plutone

Although severe and immutable fate
Is against your desires, beloved wife,
Nothing ever can be refused
Such beauty, together with such prayers.
His dear EURIDICE,
Against the command of fate, ORFEO may recover.
But before he draws away from these abysses
He must never turn his desirous eyes to see her,
Since her eternal loss
Will be caused by a single glance.
So I do command. Now in my Kingdom,
Officers, make known my will,
So that ORFEO may understand it
And EURIDICE understand it,
Nor may anyone hope to change the decree.

Chorus of Infernal Spirits

For those dwellers in eternal shadows,
Powerful King, let your order be law,
Our thoughts must not seek
Other inmost reasons for your will.
While through these terrible caverns
ORFEO will lead his bride, he will use his judgment
If he is not overcome by youthful desire,
Nor forgets your solemn imperial orders.

Proserpina

Quali grazie ti rendo,
Hor che sì nobil dono
Concedi à' prieghi miei signor cortese?
Sia benedetto il dì che pria ti piacqui,
Benedetta la preda e'l dolce inganno,
Poiche per mia ventura,
Feci acquisto di te perdendo il Sole.

Plutone

Tue soavi parole D'Amor l'antica piaga Rinfrescan nel mio core; Così l'anima tua non sia più vaga Di celeste diletto, Sì ch'abbandoni il marital tuo letto.

Coro di Spiriti

Pietate oggi & Amore Trionfan ne l'Inferno.

Qual honor di te fia degno,

Mia cetra onnipotente,

Spirito

Ecco il gentil cantore Che sua sposa conduce al Ciel superno.

Orfeo

S'hai nel Tartareo Regno Piegar potuto ogni indurata mente? Luogo havrai tra le più belle Immagini celesti, Ond'al tuo suon le stelle Danzeranno co' giri hor tardi hor presti. Io per te felice à pieno Vedrò l'amato volto, E nel candido seno De la mia Donna oggi sarò raccolto. Ma mentre io canto (ohimè) chi m'assicura Ch'ella mi segua? Ohimè, chi mi nasconde De l'amate pupille il dolce lume? Forse d'invidia punte Le Deita d'Averno, Perch'io non sia qua giù felice à pieno, Mi tolgono il mirarvi, Luci beate e liete, Che sol col' sguardo altrui bear potete? Ma che temi, mio core? Ciò che vieta Pluton comanda Amore. A Nume più possente Che vince huomini e Dei ben ubbidir dovrei

Qui si fa strepito dietro alla Scena.

Proserpina

What thanks may I give you,
Now that so noble a boon
You grant to my prayers, courteous lord?
Blessed be the day that first I pleased you,
Blessed my abduction and the sweet trickery,
Since, to my good fortune,
I won you, losing the Sun.

Plutone

Your sweet words
Love's ancient wound
Revives in my heart.
Let your soul no more long
For heavenly delight,
Thus to abandon your marriage bed.

Chorus of Spirits

Pity today, and Love, Both triumph in Hades.

Spirit

Here is the gentle singer, Who leads his bride to the Heaven above.

Orfeo

What honor is worthy of you, My all-powerful lyre, For you have, in the Kingdom of Tartarus, Been able to make yield every hardened heart? A place shall you have among the fairest Images of heaven, Where at your sound the stars Shall dance and twirl, now slowly, now quickly. I, through you, happy at last, Shall see the beloved face, And in the white bosom Of my Lady today I will rest. But while I sing, alas, who can assure me That she follows me? Alas, who hides from me The sweet light of her beloved eyes? Perhaps, spurred on by envy, The Gods of Avernus, So that I should not be happy here below, Prevent me looking at you, Blessed and joyful eyes, That only with a look can bless others? But what do you fear, my heart? What Plutone forbids, Love commands. A mighty God Who conquers men and Gods I must obey.

There is a noise behind the set.

Ma che odo ohime lasso? S'arman forse à miei danni Con tal furor le furie innamorate, Per rapirmi il mio ben, ed io 'l consento?

But what do I hear, oh alas? Perhaps arming themselves with fury, to my loss, Are the enamored furies, To take from me what is mine, and I allow it?

Qui si volta

Here he turns

O dolcissimi lumi io pur vi veggio, Io pur: ma quale Eclissi ohimè v'oscura?

O sweetest eyes, I see you now, I see: But what Eclipse, alas, obscures you?

Uno Spirito

A Spirit

Rott' hai la legge, e se' di grazia indegno

You have broken the law, and are unworthy of grace.

Euridice

Euridice

Ahi vista troppo dolce e troppo amara: Così per troppo amor dunque mi perdi? Ed io misera perdo Il poter più godere E di luce e di vita, e perdo insieme Tè d'ogni ben più caro, o mio Consorte.

Ah, too sweet and too bitter a vision: So, through too much love, then, do you lose me? And I, wretched, lose The power to enjoy more Light and life, and with them lose You, dearer than all, O my Consort.

Uno Spirito

A Spirit

Torna a l'ombre di morte, Infelice EURIDICE, Ne più sperar di riveder le Stelle, Ch'ormai fia sordo a' prieghi tuoi l'Inferno.

Return to the shades of death, Unfortunate EURIDICE, Nor can you hope to see again the Stars, For from this moment Hades is deaf to your prayers.

Orfeo

Orfeo

Dove te'n vai, mia vita? ecco, io ti seguo, Ma chi me 'l niega, ohime: sogno o vaneggio? Qual occulto poter da questi orrori, Da questi amati orrori Mal mio grado mi tragge e mi conduce A l'odiosa luce?

Where are you going, my life? Lo, I follow you— But, who stops me, alas: do I dream or rave? What hidden power of these horrors, Draws me from these beloved horrors Against my will, and conducts me To the hateful light?

Coro di spiriti

Chorus of Spirits

E' la virtute un raggio Di celeste bellezza, Pregio de l'alma ond'ella sol s'apprezza: Questa di Tempo oltraggio Non teme, anzi maggiore Ne l'uom rendono gli anni il suo splendore. ORFEO vinse l'Inferno, e vinto poi Fù da gli affetti suoi. Degno d'eterna gloria Fia sol colui ch'avrà di sè vittoria.

Virtue is a ray Of celestial beauty, Prize of the soul, where alone it is valued: The ravages of Time It does not fear, rather In man do the years restore its greater splendor.

ORFEO conquered Hades and then was conquered By his emotions.

Worthy of eternal glory

Is the one who will have victory over himself.

Qui di nuovo si volge la Scena.

Here the set changes again.

Il fine del quarto Atto.

End of Act four.

ATTO QUINTO

ACT V

Orfeo

Questi i campi di Tracia, e quest'è il loco Dove passommi il core Per l'amara novella il mio dolore. Poiche non ho più speme Di ricovrar pregando, Piangendo e sospirando, Il perduto mio bene, Che poss'io più? se non volgermi à voi, Selve soavi, un tempo

Conforto a' miei martir, mentre al ciel piacque Per farvi per pietà meco languire Al mio languire.

Voi vi doleste, ò Monti, e lagrimaste Voi sassi al dipartir del nostro Sole, Ed io con voi lagrimerò mai sempre E mai sempre dorròmmi, ahi doglia, ahi pianto!

> Eco Echo

Hai pianto.

Orfeo

Cortese Eco amorosa, Che sconsolata sei E consolar mi vuoi ne' dolor miei, Benchè queste mie luci Sien già per lagrimar fatte due fonti, In così grave mia fera sventura Non hò pianto però tanto che basti.

Eco

Echo

Basti. Enough.

Orfeo

Se gli occhi d'Argo havessi E spandessero tutti un Mar di pianto, Non fora il duol conforme a tanti guai.

> Eco **Echo** Ahi.

Orfeo

S'hai del mio mal pietade, Io ti ringrazio di tua benignitade. Ma mentr'io mi querelo, Deh perchè mi rispondi If I had the eyes of Argus, And all poured out a Sea of weeping.

Their grief would not match such woe.

Oh.

Orfeo

If you have compassion for my misfortune, I thank you for your benevolence. But while I lament,

Why do you answer me

Orfeo

These are the fields of Thrace, and this is the place where my heart was pierced By grief at the bitter tidings. Since I have no further hope To recover through pleading,

Weeping and sighing, My lost beloved,

What more can I do, if I turn not to you,

You grieved, O Mountains, and you cried,

Rocks, at the leaving of our Sun,

And I will always weep with you

Sweet woods, once

Comfort to my suffering, while it pleased heaven To make you languish with me in your compassion

At my languishing?

And always will yield myself to grief, like you have weeped!

You have weeped.

Orfeo Gentle, loving Echo,

And would console me in my grief,

Although these my eyes

You who are disconsolate

Through tears become two fountains,

So grievous is my misfortune I still have not tears enough.

Orfeo

Sol con gli ultimi accenti? Rendimi tutti integri i miei lamenti. Ma tu, anima mia, se mai ritorna La tua fredd'ombra a queste amiche piaggie, Prendi da me queste tue lodi estreme. C'hor à te sacro la mia cetra e 'l canto. Come à te già sopra l'altar del core Lo spirto acceso in sacrifizio offersi. Tu bella fusti e saggia, e in te ripose Tutte le grazie sue cortese il Cielo, Mentre ad ogni altra de' suoi don fù scarso. D'ogni lingua ogni lode a te conviensi, Ch'albergasti in bel corpo alma più bella, Fastosa men quanto d'onor più degna. Or l'altre Donne son superbe e perfide, Ver chi le adora dispietate instabili, Prive di senno e d'ogni pensier nobile, Ond'à ragion opra di lor non lodansi, Quinci non fia giammai che per vil femina Amor con aureo strale il cor trafiggami.

Apollo

(descende in una nuvola cantando)

Perch' a lo sdegno ed al dolor in preda
Così ti doni ò figlio?

Non è, non è consiglio
Di generoso petto
Servir al proprio affetto;
Quinci biasmo e periglio
Già sovrastar ti veggio,
Onde movo dal ciel per darti aita.
Hor tu m'ascolta e n'avrai lode e vita.

Orfeo

Padre cortese, al maggior uopo arrivi, Ch'a disperato fine Con estremo dolore M'avean condotto già sdegno ed Amore. Eccomi dunque attento a tue ragioni, Celeste padre; hor ciò che vuoi m'imponi.

Apollo

Troppo, troppo gioisti
Di tua lieta ventura;
Hor troppo piagni
Tua sorte acerba e dura.
Ancor non sai
Come nulla qua giù diletta e dura?
Dunque se goder brami immortal vita,
Vientene meco al Ciel, ch'a se t'invita.

Orfeo

Si non vedrò più mai De l'amata EURIDICE i dolci rai?

Only with my last words? Give me back all of my laments. But you, my soul, if ever there should return Your cold shade to thes friendly meadows, Take from me these last praises, Since now my lyre and song are sacred to you only, As on the altar of my heart I offered you my ardent spirit in sacrifice. You were beautiful and wise, and in you Kind Heaven rested all its graces, While it was sparing in its gifts to every other woman. In every tongue every praise is due to you, For in your fair body you sheltered a fairer soul, Lesser in pride, thus the more worthy of honor. Now other Women are haughty and fickle, Pitiless and changeable to their adorers, Without judgment and noble thoughts, Whence rightly their behavior is not praised. Therefore may it never be that, for a worthless woman,

Apollo

(descending on a cloud, singing)
Why, a prey to anger and grief,
Do you so freely give yourself, O son?
It is not, it is not the wisdom
Of a generous heart
To serve its own affliction.
Since with blame and danger
Already I see you overcome,
I come from heaven to give you aid.
Now listen to me and you shall have glory and life.

Love with his golden arrow pierces my heart.

Orfeo

Kind father, you come when I am in need, When to a desperate end With extreme grief Anger and Love has already brought me. Here I am then, attentive to your counsels, Heavenly father, now command me as you want.

Apollo

Too much, too much did you rejoice
In your happy fate,
Now too much do you weep
At your bitter, hard fortune.
Do you still not know
How nothing that delights down here will last?
Therefore, if you want to enjoy immortal life,
Come with me to Heaven, which invites you.

Orfeo

Shall I never again see
The sweet eyes of my beloved EURIDICE?

Apollo

Nel sole e nelle stelle Vagheggerai le sue sembianze belle

In the sun and in the stars You shall gaze at her fair image.

Orfeo

Ben di cotanto Padre sarei non degno figlio Se non seguisci il tuo fedel consiglio

Orte

Apollo

Of such a good Father I would not be a worthy son If I did not follow your trustworthy advice.

Apollo ed Orfeo

(assende al Cielo cantando)
Saliam cantando al Cielo,
Dove ha virtù verace
Degno premio di sè, diletto e pace.

Apollo and Orfeo

(ascending to Heaven, singing)
Let us rise, singing, to Heaven,
Where true virtue
Has the due reward of delight and peace.

Il fino del quinto Atto

The end of Act five.

Coro

Vanne, ORFEO, felice apieno
A goder celeste honore
L'ave ben non mai vien meno.
L'ave mai non fu dolore,
Mentr'altari, incensi e voti
Noi t'offriam lieti e devoti.

Chorus

Go, ORFEO, happy at last,
To enjoy celestial honor
Where good never lessens,
Where there was never grief,
While altars, incenses and prayers
We offer to you, happy and devoted.

Così va chi non s'arretra Al chiamar di lume eterno, Così grazia in ciel impetra Ahi qua giù provò l'inferno E chi semina fra doglie D'ogni grazia il frutto coglie. So goes one who does not retreat At the call of the eternal light, So he obtains grace in heaven Who down here has braved Hell And he who sows in sorrow Reaps the fruit of all grace.

Edition@2012Gilbert Blin

Translation@2012Gilbert Blin