

Claudio Monteverdi:

L'ORFEO FAVOLA IN MUSICA

ORFEO A TALE IN MUSIC

Italian Libretto
by Alessandro Striggio
and
English Translation
by Gilbert Blin

This libretto of *L'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 specific 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

PERSONAGGI

La Musica

Orfeo

Euridice

Ninfe e Pastori

Speranza

Caronte

Spiriti Infernali

Proserpina

Plutone

Eco

Apollo

ORFEO

CHARACTERS

Music

Orfeo (*Orpheus*)

Euridice (*Eurydice*)

Nymphs and Shepherds

Hope

Caronte (*Charon*)

Infernal Spirits

Proserpina

Plutone (*Pluto*)

Echo

Apollo

PROLOGO

La Musica

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 aretta in suo cammin s'arresti.

PROLOGUE

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

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 dì sereni,
E lunge homai disgombrè
Degli affanni e del duol gli orrori e l'ombre.

Ninfa

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

ACT I

Shepherd

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, honour 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.

Please turn page quietly

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

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

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.

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.

Orfeo

Rosa del Ciel, vita del mondo, e degna
Prole di lui che l'Universo affrena.
Sol che'l tutto circonda 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.

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

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

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

Shepherd

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

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.

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.

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.

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

Choro

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

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.

If I had as many Hearts
As eternal Heaven has eyes and as these
Lovely Hills in green May have leaves,
They would all be brimming and overflowing
With that pleasure that today makes me content.

Euridice

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

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

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.

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.

Please turn page quietly

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.
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.

Il fine del primo Atto

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.
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.

End of the first Act

ATTO SECONDO

Orfeo

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

Pastore

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

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

Due pastori

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

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

Due pastori

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

Choro

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

ACT II

Orfeo

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

Shepherd

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

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

Two Shepherds

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

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

Two Shepherds

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

Chorus

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

Please turn page quietly

Orfeo

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

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

Pastore

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

Messaggiera

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

Pastore

Qual suon dolente il lieto dì 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

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

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

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.

Orfeo

Ohimè.

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 immantinate
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, ah 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, ah fatto empio e crudele,
Ahi stelle ingiuriose, ah Cielo avaro.

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

Alas.

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.

Please turn page quietly

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, ah fato empio e crudele.
Ahi stelle ingiuriose, ah Cielo avaro.
Non si fidi huom mortale
Di ben caduco e frale,
Che tosto fugge, e spesso
A gran salita il precipizio è presso.

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.

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

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.

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.

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

Qui si muta la Scena.

Il fine del secondo Atto.

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.

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.

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

Here the set is changed.

End of the second Act.

ATTO TERZO

Orfeo

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?

ACT III

Orfeo

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 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,
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

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 nega 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

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.

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,
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.

Orfeo

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 valour.

Please turn page quietly

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
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.

Orfeo

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,
Bereft 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
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 labours, 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

Signor, quell'infelice
Che per queste di morte aspre campagne
Va chiamando EURIDICE,
Ch'udito hai t'è 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
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.

ACT IV

Proserpina

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.

Please turn page quietly

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.

Spirito

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

Orfeo

Qual honor di te fia degno,
Mia cetra onnipotente,
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

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 honour 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.

Qui si fa strepito dietro alla Scena

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?

Qui si volta

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

Uno Spirito

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

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.

Uno Spirito

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

Orfeo

Dove te'n vai, mia vita? ecco, io ti seguo,
Ma chi me 'l nega, 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?

Coro di spiriti

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.

Qui di nuovo si volge la Scena.

Il fine del quarto Atto.

There is a noise behind the set.

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?

Here he turns

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

A Spirit

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

Euridice

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.

A Spirit

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

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?

Chorus of Spirits

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 splendour.
ORFEO conquered Hades and then was conquered
By his emotions.
Worthy of eternal glory
Is the one who will have victory over himself.

Here the set changes again.

End of Act four.

ATTO QUINTO

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

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

Basti.

Orfeo

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

Eco

Ahi.

ACT V

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,
Sweet woods, once
Comfort to my suffering, while it pleased heaven
To make you languish with me in your compassion
At my languishing?

You grieved, O Mountains, and you cried,
Rocks, at the leaving of our Sun,
And I will always weep with you
And always will yield myself to grief, like you have weeped!

Echo

You have weeped.

Orfeo

Gentle, loving Echo,
You who are disconsolate
And would console me in my grief,
Although these my eyes
Through tears become two fountains,
So grievous is my misfortune
I still have not tears enough.

Echo

Enough.

Orfeo

If I had the eyes of Argus,
And all poured out a Sea of weeping. Their grief would not
match such woe.

Echo

Oh.

Orfeo

S'hai del mio mal pietade,
lo ti ringrazio di tua benignitade.
Ma mentr'io mi querelo,
Deh perchè mi rispondi
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 spirito acceso in sacrificio 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.

Orfeo

If you have compassion for my misfortune,
I thank you for your benevolence.
But while I lament,
Why do you answer me
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 these 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 honour.
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,
Love with his golden arrow pierces my heart.

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.

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.

Please turn page quietly

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?

Apollo

Nel sole e nelle stelle
Vagheggerai le sue sembianze belle

Orfeo

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

Apollo ed Orfeo

(assende al Cielo cantando)

Siam cantando al Cielo,
Dove ha virtù verace
Degno premio di sè, diletto e pace.

Il fino del quinto Atto

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.

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.

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

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

Orfeo

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

Apollo and Orfeo

(ascending to Heaven, singing)

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

The end of Act five.

Chorus

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

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.