

L'ORFEO

Favola in musica di Alessandro Striggio

Musica di Claudio Monteverdi

Prima esecuzione: 24 febbraio 1607, Mantova.

PERSONAGGI

ORFEO	TENORE
EURIDICE	SOPRANO
PROSERPINA	SOPRANO
La MUSICA	SOPRANO
CARONTE	BASSO
PLUTONE	BASSO
Silvia, MESSAGGIERA	SOPRANO
La SPERANZA	SOPRANO
Una NINFA	SOPRANO
PASTORE(I)	SOPRANO
PASTORE(II)	TENORE
SPIRITO INFERNALE (I).....	TENORE
SPIRITO INFERNALE (II)	TENORE
ECO	TENORE
APOLLO	TENORE

Cori di Ninfe, Pastori, Spiriti infernali.

PROLOGO

MUSICA

Dal mio Permesso amato a voi ne vegno,
incliti eroi, sangue gentil de Regi,
di cui narra la fama eccelsi pregi,
né giugne al ver perch'è troppo alto il segno.
Io la Musica son, ch'a i dolci accenti
so far tranquillo ogni turbato core,
et hor di nobil ira, et hor d'amore
posso infiammar le più gelate menti.
Io su cetera d'or cantando soglio
mortal orecchio lusingar talhora,
e in questa guisa l'armonia sonora
De la lira del Ciel più l'alme invoglio.
Quinci a dirvi d'Orfeo desio mi sprona,
d'Orfeo che trasse al suo cantar le fere,
e servo fe' 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,
ne s'oda in queste rive onda sonante,
et ogni aurette in suo camin s'arrestati.

ATTO PRIMO

PASTORE (I)

In questo lieto e fortunato giorno
C'ha posto fine a 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 ha sospirato e pianto.
Dunque in sì lieto e fortunato giorno
C'hà posto fine à gl'amorosi affanni
del nostro semideo, cantiam Pastori,
In sì soavi accenti
Che sian degni d'Orfeo nostri concenti.

CORO DI NINFE, PASTORI

Vieni Imeneo, deh vieni,
E la tua face ardente
Sia quasi un Sol nascente
Ch'apporti à questi amanti i di sereni
E lunge omai disgombrè
De gl'affanni e del duol gl'orrori e l'ombre

NINFÀ

Muse honor di Parnaso, amor del Cielo
Gentil conforto à sconsolato core,
Vostre cetre sonore
Squarcino d'ogni nub'il fosco velo:
E mentre oggi propitio al nostro Orfeo
Invochiamo Imeneo
Sù ben temperate corde
Sia il vostro canto al nostro suon concorde.

CORO DI NINFE, PASTORI

Lasciate i monti
Lasciate i fonti
Ninfe vezzose e liete,
e in questi prati a i balli usati
Vago il bel piè rendete,
Qui miri il sole Vostre carole
Più vaghe assai di quelle,
Ond'a la luna,
La notte bruna,
Danzano in ciel le stelle.
Poi che bei fiori, per voi s'honorati
Di queste amanti il crine, c'hor de i martiri
De i lor desiri
Godon beati al fine.

PASTORE(I)

Ma tu, gentil cantor s'a tuoi lamenti
Già festi lagrimar queste campagne,
Perch'or al suon de la 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, ch'l tutto circonda e'l tutto miri,

PROLOGUE

MUSIC

From my beloved Permessus I come to you,
illustrious heroes, noble bloodline of kings,
whose glorious deeds Fame relates,
without falling short of the truth, as the target is too high.
I am Music, who in sweet accents
can calm each troubled heart,
and now with noble anger, now with love,
can inflame the coldest minds.
Singing with a golden lyre, I like
sometimes to charm mortal ears;
and in this way inspire souls with a longing
for the resounding harmony of the Lyre of heaven.
Hence desire spurs me to tell you of Orpheus,
the immortal glory of Pindus and Helicon,
Orpheus who drew wild beasts to him by his song,
and made Hades answer his prayers.
Now while I alternate my songs, now happy, now sad,
no small bird move among these trees,
nor on these river banks a noisy wave be heard,
and every little breeze halt in its course.

FIRST ACT

FIRST SHEPHERD

On this happy and auspicious day
which has put an end to the amorous torments
of our demigod, let us sing, shepherds,
with sweet accents
may our singing be worthy of Orpheus.
Today fair Eurydice's soul,
formerly so disdainful,
has made merciful.
Today Orpheus has been made happy
in the bosom of her for whom he once
sighed and wept so much amongst these woods.
Therefore, on so happy and auspicious a day
which has put an end to the amorous torments
of our demigod, let us sing, shepherds,
with sweet accents may
our singing be worthy of Orpheus.

CHORUS OF NYMPHS AND SHEPHERDS

Come, Hymen, ah come,
and may your ardent torch
be like a rising sun,
bringing these lovers peaceful days
and forever banishing afar
the horrors and shadows of anguish and grief.

NYMPH

Muses, honour of Parnassus, beloved by heaven,
gentle consolation to the disconsolate heart,
let your harmonious lyres
tear the dark veil from every cloud;
and while we today,
on well tempered strings,
invoke Hymen's favour on our Orpheus,
let your song tune with our music.

CHORUS OF NYMPHS AND SHEPHERDS

Leave the mountains,
leave the fountains,
charming and joyful nymphs,
and in these meadows rejoice your fair feet
with your traditional dances.
Here the sun behold your roundelays,
lovelier far than those
which the stars in heaven
dance to the moon
in the dark night.
Then these lovers' locks be honoured by you
with fair flowers,
that now they may happily enjoy
the ending of torments, satisfied in their desires.

FIRST SHEPHERD

But you, gentle singer, if once
your laments made these fields weep,
why now do you not make the valleys and hills
rejoice to the sound of your famous lyre?
Let some happy song inspired by Love
bear witness to your heart.

ORPHEUS

Rose of heaven, life of the world, and worthy
heir of him who holds sway over the universe,
O Sun, who encircle and see all

da gli stellanti giri,
dimmi: vedestù mai
Di me più lieto e fortunato amante?
Fu ben felice il giorno,
Mio ben, che pria ti vidi,
E più felice l'ora
Che per te sospirai,
Poi ch'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'ha il ciel eterno, e quante chiomè
Han questo colli ameni il verde maggio,
Tutti colmi sarieno e traboccanti
Di quel piacere 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 à lui s'intender brami
Quanto lieta gioisca, e quanto t'ami.

CORO DI NINFE, PASTORI

Lasciate i monti
Lasciate i fonti
Ninfe vezzose e liete,
e in questi prati
A i balli usati
Vago il bel piè rendete,
Qui miri il sole
Vostre carole
Più vaghe assai di quelle,
Ond'a la luna,
La notte bruna,
Danzano in ciel le stelle.
Vieni Imeneo, deh vieni,
E la tua face ardente
Sia quasi un Sol nascente
Ch'apporti à questi amanti i dì sereni
E lunge omai disgombrare
De gl'affanni e del duol gl'orrori e l'ombre

PASTORE(I)

Ma s' il nostro gioir dal Ciel deriva,
Com'è dal ciel ciò che qua giù n'incontra,
Giust'è ben che devoti
Gl'offriam'incensi e voti.
Dunqu'al tempio ciascun rivolga i passi
A pregar lui ne la cui destra è il mondo,
Che lungamente il nostro ben conservi.

PASTORI

Alcun non sia che disperato in preda
Si doni al duol, benchè tall'hor si assaglia
possente sì che nostra vita inforsa.

CORO DI PASTORI

Che poi che nembro rio gravido il seno
D'atra tempesta inorridito ha il mondo,
Dispiega il Sol più chiaro i rai lucenti

PASTORI

E dopo l'aspro gel del verno ignudo
Veste di fior la primavera i campi.

CORO DI NINFE, PASTORI

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.

ATTO SECONDO

ORFEO

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

PASTORE(I)

Mira, ch'a se n'alletta
L'ombra Orfeo di que' faggi
Hor che'infocati raggi
Febo dal Ciel saetta.

PASTORE(II)

Sù quell'herbosa sponda
Posianci, e in vari modii

from your celestial orbits,
tell me, have you ever seen
a lover more joyful and fortunate than I?
Happy indeed was the day,
my love, when first I saw you,
and happier the hour
when I sighed for you,
since you too sighed at my sighs;
happiest the moment
when you gave me your white hand
as a pledge of pure faith.
If I had as many hearts
as eternal heaven has eyes,
and these lovely hills in verdant May have leaves,
they would all be full and overflowing
with that pleasure which today delights me.

EURYDICE

I will not say how great
is my joy at your joy, Orpheus,
since I do no longer possess my heart,
but it resides with you in the company of Love.
Ask of it, then, if you wish to know
how gladly it rejoices and how much it loves you.

CHORUS OF NYMPHS AND SHEPHERDS

Leave the mountains,
leave the fountains,
lovely and happy Nymphs,
and in these meadows
rejoice your fair feet
with your traditional dances.
Here the sun behold
your roundelays,
lovelier far than those
which the stars in heaven
dance to the moon
in the dark night.
Come, Hymen, do come,
and may your ardent torch
be like a rising sun
to bring these lovers peaceful days
and forever banish
the horrors and shadows of anguish and grief.

FIRST SHEPHERD

But if our joy derives from heaven,
as everything that happens down here is from heaven,
it is fair that we should devoutly
offer incense and prayers:
so let each one turn his steps to the temple,
to pray to him who holds the world in his hand,
that he may long preserve our well being.

SHEPHERDS

Let none be victim of despair or grief,
though sometimes they may powerfully
assail us and threaten our life.

CHORUS OF SHEPHERDS

For, after a malign cloud has affrighted the world
with a fearful storm,
the sun displays more brightly his radiant rays.

SHEPHERDS

And after the sharp frost of naked winter,
Spring decks the meadows with flowers.

CHORUS OF NYMPHS AND SHEPHERDS

Here is Orpheus, for whom
sighs had been food and tears drink:
today he is so happy
that he has nothing more to wish for.

SECOND ACT

ORPHEUS

Here I return to you,
dear woods and beloved meadows,
made blessed by that sun
through whom alone my darkness is lightened.

FIRST SHEPHERD

Look, Orpheus, how here the shade
of those beech trees invites us,
now that Phoebus darts
burning rays from heaven.

SECOND SHEPHERD

On these grassy banks
let us sit, and let each free

Ciascun sua voce snodi
Al mormorio de l'onde.

PASTORI

In questo prato adorno
Ogni selvaggio nume
Sovente hà per costume
Di far lieto soggiorno.
Qui Pan, dio de' pastori,
S'udi talor dolente
Rimembrar dolcemente
Suoi sventurati amori.
Qui le Napee vezzose,
(Schiera sempre fiorita)
Con le candide dita
Fur viste à coglier rose.

CORO DI NINFE, PASTORI

Dunque fa' degni Orfeo,
Del suon de la tua lira
Questi campi ove spira
Aura d'odor sabeo

ORFEO

Vi ricorda ò boschi ombrosi,
De' miei lunghi aspri tormenti
Quando i sassi ai miei lamenti
rispondean, fatti pietosi?
Dite, allhor non vi sembrai
Più d'ogni altro sconcolato?
Hor fortuna hà stil cangiato
et hà volto in festa i guai.
Vissi già mesto e dolente,
Hor 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'l duol viè più contento,
Dopo il mal viè più felice.

PASTORE(I)

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 sì beato giorno.

MESSAGGIERA

Ahi caso acerbo, ahi fat'empio e crudele,
ahi Stelle ingiuriose, ahi Cielo avaro.

PASTORE(I)

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(I)

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

D'onde vieni? Ove vai?
Ninfa, che porti?

MESSAGGIERA

A te ne vengo, Orfeo,
Messagiera infelice
Di caso più infelice e più funesto.
La tua bella Euridice...

ORFEO

Ohimè che odo?

MESSAGGIERA

La tua diletta sposa è morta.

ORFEO

Ohmè.

MESSAGGIERA

In un fiorito prato
Con l'altre sue compagne,
Giva cogliendo fiori
Per farne una ghirlanda à le sue chiome,

in his own way his voice
to the murmuring of the waters.

SHEPHERDS

In this flowery meadow
every sylvan God
is often wont
to linger for his pleasure.
Here Pan, God of shepherds,
is sometimes heard lamenting,
sweetly recalling
his unlucky loves.
Here the charming wood Nymphs
(always decked with flowers),
with white fingers
were seen gathering roses.

CHORUS OF NYMPHS AND SHEPHERDS

Then, Orpheus, make worthy
of the sound of your lyre
these fields, where breathes
a breeze with the perfumes of Sheba.

ORPHEUS

Do you remember, o shady woods,
my long and bitter torments,
when the rocks, moved to pity,
replied to my laments?
Say, did I not then seem to you
more wretched than any other?
Now Fortune has changed her tune
and turned my woes into joy.
Once I lived in sadness and sorrow;
now I rejoice, and those torments
that I have suffered for so long
make my present happiness dearer.
Only for you, lovely Eurydice,
I bless my torments;
after sorrow, one is even more content,
after woe, one is even happier.

FIRST SHEPHERD

See, O see, Orpheus, how all around
the woods and the meadow laugh;
Then continue, with your golden plectrum,
to sweeten the air on such a blessed day.

MESSENGER

Ah, bitter fate, Ah, wicked and cruel fate!
Ah, baleful stars! Ah, avaricious heaven!

FIRST SHEPHERD

What mournful sound disturbs this happy day?

MESSENGER

Alas! then must I,
while Orpheus delights heaven with his music,
with my words pierce his heart?

FIRST SHEPHERD

This one is gentle Sylvia,
fair Eurydice's sweetest companion.
Oh, what sadness in her face!
What has happened? Ah, Gods above,
do not turn your kind gaze away from us!

MESSENGER

Shepherd, cease your singing,
for all our gaiety has turned to pain.

ORPHEUS

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

MESSENGER

I come to you, Orpheus,
as unhappy messenger of tidings
still more ill-fated and more tragic.
Your lovely Eurydice...

ORPHEUS

Alas, what do I hear?

MESSENGER

Your beloved bride is dead.

ORPHEUS

Woe is me!

MESSENGER

In a flowery meadow,
with her other companions,
she was wandering, gathering flowers
to make a garland for her hair,

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.
Allhor noi tutte sbigottite e meste
Le fummo intorno, richiamar tentando
Gli spirti 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, Orfeo,
Dopo un grave sospiro
Spirò fra queste braccia, ed io rimasi
Piena il cor di pietade e di spavento.

PASTORE(I)

Ahi caso acerbo, ah! fat'empio e crudele,
ahi Stelle ingiuriose, ah! Cielo avaro.

PASTORE(II)

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

PASTORE(I)

Ahi, ben havrebbe un cor di Tigre o d'Orsa
chi non sentisse del tuo mal pietate,
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 re de l'Ombre
Meco trarròtti a riveder le stelle.
O se ciò negheràmmi empio destino
Rimarò teco in compagnia di morte,
A dio terra, a dio Cielo, e Sole, a dio.

CORO DI NINFE, PASTORI

Ahi caso acerbo, ah! fat'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
Ch'ha svenata ad Orfeo l'anima amante,
Odiosa à i Pastori e 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.

PASTORI

Chi ne consola, ah! lassi?
O pur chi ne concede
Ne gl'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 e Orfeo,
L'una punta da l'angue,
L'altro dal duol trafitto,
ahi lassi, ha spenti.

CORO DI NINFE, PASTORI

Ahi caso acerbo, ah! fat'empio e crudele,
ahi Stelle ingiuriose, ah! Cielo avaro.

PASTORI

Ma dove, ah dove or 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 fior de' giorni?
Andiam Pastori, andiamo
Pietosi a ritrovarle,
E di lagrime amare
Il dovuto tributo
Per noi si paghi almeno al corpo esangue

when a treacherous snake
that was hidden in the grass
bit her foot with its poisoned fangs.
And lo, immediately her fair face
grew pale, and in her eyes that light
that outshone the Sun grew dim.
Then we all, horrified and sorrowed,
gathered around her, seeking to call back
her ebbing spirits
with cold water and powerful spells;
but alas! all was in vain,
for she opened her failing eyes a little
and called you, Orpheus,
after a deep sigh,
she expired in my arms; and I was left
with my heart filled with pity and fear.

FIRST SHEPHERD

Ah, bitter fate, Ah, wicked and cruel fate!
Ah, baleful stars! Ah, avaricious heaven!

SECOND SHEPHERD

At the bitter news
the unhappy man seems dumb as a stone,
for through excess of grief he cannot grieve.

FIRST SHEPHERD

Ah, he who did not feel pity at your misfortune,
wretched lover, bereft of your beloved,
would surely have the heart of a tiger or a bear.

ORPHEUS

You are dead, my life, and I still breathe?
You have gone from me,
never more to return, and I should remain?
No, for if my verses have any power at all
I will surely descend to the deepest abysses
and, having softened the heart of the King of Shadows,
I will bring you back with me to see the stars again.
Oh, if wicked destiny denies me this,
I will stay with you in the company of death.
Farewell, earth! Farewell Heaven and Sun, farewell!

CHORUS OF NYMPHS AND SHEPHERDS

Ah, bitter fate, Ah, wicked and cruel fate!
Ah, baleful stars! Ah, avaricious heaven!
Let no mortal man trust
fleeting and frail happiness,
for soon it vanishes, and often
the precipice is close to the highest summit.

MESSENGER

But I who with these words
have borne the knife
that has slain the loving heart of Orpheus,
hateful to the shepherds and to the nymphs,
hateful to myself, where may I hide me?
Like an ill-omened creature of the night,
I will forever flee the sun, and in a lonely cavern
I will lead a life in keeping with my grief.

SHEPHERDS

Alas, who will console us?
Or rather, who will grant us
a fountain in our eyes
that we may weep as we should
on this mournful day,
now all the more mournful for having been so joyful?
Today a cruel storm has extinguished
the two brightest lights
of our woods,
Eurydice and Orpheus,
one bitten by a serpent,
the other, alas,
pierced by grief.

CHORUS OF NYMPHS AND SHEPHERDS

Ah, bitter fate, Ah, wicked and cruel fate!
Ah, baleful stars! Ah, avaricious heaven!

SHEPHERDS

But where, ah where now are
the luckless nymph's
lovely, cold limbs,
where is the worthy dwelling
that her sweet soul chose
who today has departed in the flower of her days?
Let us go pitifully, shepherds,
let us go go to find them
and with bitter tears
let the rightful tribute,
at least be paid by us to her lifeless body.

CORO DI NINFE, PASTORI

Ahi caso acerbo, ah fat'empio e crudele,
ahi Stelle ingiuriose, ah Cielo avaro.

Qui si muta la scena.

ATTO TERZO**ORFEO**

Scorto da mio Nume,
Speranza unico bene
De gl'afflitti mortali, omai son giunto
A questi mesti e tenebrosi regni
Ove raggio di Sol giamai non giunse.
Tù 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 gl'occhi miei portan' il giorno.

SPERANZA

Ecco l'atra palude, ecco il nocchiero
Che trahe l'ignudi spirti a l'altra riva,
Dove hà Pluton de l'ombre il vasto imperro.
Oltra quel nero, oltre quel fiume,
In quei campi di pianto e di dolori,
Destin crudele ogni tuo ben t'asconde.
Hor d'uopo è d'un gran core e d'un bel canto.
Io fin qui t'hò condotto, hor più non lice
Teco venir, ch'amara legge il vieta.
Legge scritta co'l ferro in duro sasso
De l'ima reggia in sù 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 ne la città dolente,
Da te me'n fuggo e torno
A l'usato soggiorno.

ORFEO

Dove, ah dove ten'vai,
Unico del mio cor dolce conforto?
Poiché non lunge Homai
Del mio lungo cammin si scopr' il porto,
Perche ti parti e m'abbandoni, ah lasso,
Sul periglioso passo?
Qual bene hor più m'avanza
Se fuggi tù dolcissima Speranza?

CARONTE

O tu ch'innanzi mort'a queste rive
Temerario ten'vieni, arresta i passi;
Solcar quest'onde ad uom mortal non dassi,
né può co'morti albergo haver chi vive.
Che? vuoi forse nemico al mio signore,
Cerberò trar de le 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 ancora ne l'alma
Serbo acerba memoria e giusto sdegno.

ORFEO

Possente spirito e formidabil nume,
senza cui far passaggio à l'altra riva
Alma da corpo sciolta invan presume,
Non vivo 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 hà seco.
Orfeo, son io che d'Euridice i passi
Seguo per queste tenebrose arene,
ove già mai per huom mortal non vassi.
O dele luci mie luci serene;
S'un vostro sguardo può tornarmi in vita,
Ahi, chi nega il conforto à le mie pene?
Sol tu nobile Dio, puoi darmi aita,
Né temer déi, che sopr'un'aurea cetra
Sol di corde soavi armo il dita
Contra cui rigida alma invan s'impetra.

CARONTE

Ben mi lusinga alquanto
Dilettandomi il core,

CHORUS OF NYMPHS AND SHEPHERDS

Ah, bitter fate, Ah, wicked and cruel fate!
Ah, baleful stars! Ah, avaricious heaven!

Here the set is changed.

THIRD ACT**ORPHEUS**

Guided by you, o Deity
of Hope, only solace
to afflicted mortals, I have at last
arrived at these gloomy and dark realms
where no ray of sunshine ever penetrated.
You, my companion and guide,
have led my feeble and trembling steps
along such strange and unknown paths
where I still hope today
to see once more those blessed eyes
which alone bring daylight to mine.

HOPE

Here is the horrible marsh, here the boatman
who ferries naked spirits to the other shore,
where Pluto rules his vast realm of shades.
Beyond that black pool, beyond that river,
in those fields of weeping and sorrow,
cruel destiny conceals your beloved.
Now you need to have a stout heart and a fair song.
Thus far I have led you, but further I may not
come with you, for harsh law forbids it,
a law written with iron on hard stone
at the hideous entrance of the kingdom below,
which in these words expresses its cruel intent:
"Abandon all hope, you who enter."
Therefore, if you are determined in your heart
to set foot in the city of grief,
I must run away and return
to my usual abode.

ORPHEUS

Where, ah where are you going,
my heart's sole sweet comfort?
Now that at last the goal
of my long journey appears nearby,
Why do you abandon me, alas,
on this perilous stage?
What good now will remain to me
if you desert me, sweetest Hope?

CHARON

O you who rashly approach these shores
before death, halt your steps;
to plough these waves it is not granted to mortal man,
nor can he who lives have shelter with the dead.
What? Perhaps, as an enemy of my lord,
you wish to drag Cerberus from the gates of Tartarus?
Or, your heart on fire with lewd desire,
you long to abduct his dear consort?
Restrain your foolish presumption, for never more
shall living body enter into my boat,
for I still retain in my soul bitter memory
of ancient outrages, and just anger.

ORPHEUS

Powful spirit and fearsome God,
without whom no soul separated from the body
presume to gain passage to the other shore:
I am not living anymore: 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 am alive?
For her I have made my way through the turbid air,
yet not to Hades, for wherever
such beauty is found there is Paradise.
I am Orpheus, who follow Eurydice's steps
on these dark deserts
where no mortal man has gone.
O serene light of my eyes,
if one glance of yours can return me to life,
ah, who would deny me comfort to my anguish?
You alone, noble God, can give me aid,
nor need fear, since on a golden lyre
I arm my fingers only with sweet strings,
against which the most hardened spirit tries in vain to resist.

CHARON

Your plaint and your song,
inconsolable singer, indeed

Sconsolato cantore,
il tuo piant'el tuo canto.
Ma lunge, ah lunge sia da questo petto
Pietà, di mio valor non degno affetto.

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 Cielo e de l'Inferno?
Così vuol empia sorte
ch'in quest'orror di morte
Da te cor mio lontano,
Chiami tuo nome invano,
e pregando, e piangendo io mi consumi?
Rendetemi il mio ben, Tartarei Numi.

Ei dorme, e la mia cetra
Se pietà non impetra
Ne l'indurato core, almeno il sonno
Fuggir al mio cantar gl'occhi non ponno.
Sù dunque, à che più tardo?
Temp'è ben d'approodar su l'altra sponda.
S'alcun non è ch'il neghi,
Vaglia l'ardir, se foran vani'i preghi.
È vago fior del Tempo
l'occasione, ch'esser dee colta à tempo.
Mentre versan quest'occhi amari fumi
Rendetemi il mio ben Tartarei Numi.

SPIRITI INFERNALI

Nulla impresa per huom si tenta invano,
né contro a lui più sà natura armarse,
Ei de l'instabil piano
Arò gli ondosi campi, e 'l seme sparse
Di sue fatiche, ond'aurea messe accolse.
Quinci perché memoria
Vivesse di sua gloria,
La fama à dir di lui sua lingua sciolse,
ch'ei pose freno al Mar con fragil Legno,
che sprezzò d'austr'e d'aquilon lo sdegno.

ATTO QUARTO

PROSERPINA

Signor, quell infelice
Che per queste di morte ampie campagne
Và chiamand'Euridice,
Ch'udit'hai tù pur dianzi
Così soavemente lamentarsi,
Moss'ha tanta pietà dentr'al mio core
Ch'un'altra volta io torno a porger preghi,
Perché il tuo Nume al suo pregar si pieghi.
Deh, se da queste luci
Amorosa dolcezza unqua trahesti
Se ti piacqu'il seren di questa fronte
Che tù chiami tuo cielo, onde mi giuri,
Di non invidiar sua sorte à 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 feste e in canto,
E del miser Orfeo consola il pianto.

PLUTONE

Benché severo ed immutabil fato
Contrasti amata sposa i tuoi desiri,
Pur null'homai si neghi
A tal beltà congiunta a tanti prieghi.
La sua cara Euridice
Contra l'ordin fatale Orfeo ricovri.
Ma, pria che trag'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.

SPIRITI INFERNALI

O de gli habitator de l'ombre eterne
Possente Rè legge ne sia tuo cenno,
Che ricercar altre cagioni interne,
Di tuo voler nostri pensier non denno.
Trarrà da queste orribili caverne

somewhat charm me
and delight my heart.
But far, ah far from this breast must pity lie,
a sentiment unworthy of my valour.

ORPHEUS

Ah, unhappy lover that I am,
may I not then hope
that the citizens of Avernus will hear my pleas?
Then like an unhappy errant shade
of an unburied body
I am to be deprived of both Heaven and Hell?
Thus does wicked destiny will
that in this horror of death,
far from you, my beloved,
I should call your name in vain
and wear myself away in praying and weeping?
O give me back my love, Gods of Tartarus!

He is asleep, and if my lyre
cannot arouse pity
in that hardened heart, at least his eyes
cannot avoid slumber at my singing.
Up then! Why wait any longer?
It is time to land on the other shore
if there is no one to forbid it;
let courage prevail if my prayers were in vain.
Opportunity is a fleeting flower of Time
that must be picked on time.
Even though my eyes pour out bitter streams of tears,
give me back my love, Gods of Tartarus!

INFERNAL SPIRITS

No enterprise by man is attempted in vain,
nor against him can Nature further defend herself.
He has ploughed the wavy fields
of the uneven plain and scattered the seed
of his labour, whence he has gathered golden harvests.
Wherefore, so that memory
of his glory might live,
Fame has loosened her tongue to speak of him
who restrained the sea while in a fragile barque
and mocked the wrath of the South and North winds.

FOURTH ACT

PROSERPINE

Lord, this unhappy man
who wanders through these vast fields
of death, calling Eurydice,
whom you too have just heard
so sweetly lamenting,
has moved to such pity my heart
that once again I am back to beseech
your spirit to accede to his pleading.
Oh, if ever you have drawn
loving sweetness from these eyes,
if the fairness of this brow has pleased you
that you call your heaven, on which
you swear not to envy Jove his lot,
I beg you, by that fire
with which Love kindled your great soul,
let Eurydice return to enjoy those days
that she used to spend in festivities and in song,
and console the weeping of wretched Orpheus.

PLUTO

Although stern and immutable Fate
may oppose your desires, beloved wife,
yet nothing now can be refused
to such beauty, combined with such prayers.
Despite the command of fate, Orpheus may recover
his beloved Eurydice.
But before he draws away from these abysses
he must never turn his eager eyes towards her,
for a single glance will inevitably
cause her eternal loss.
So I command it. Now, my officers,
make known my will within my kingdom,
so that Orpheus may understand it,
and Eurydice understands it,
nor anyone may hope to change it.

INFERNAL SPIRITS

O mighty king of the dwellers in eternal shadows,
your order shall be our law,
our thoughts may not seek
other hidden reasons for your will.
Orpheus will lead his bride from these dreaded caverns.

Sua sposa Orfeo, s'adoprerà suo ingegno
Si che no 'l vinca giovenil desio,
Ne i gravi imperi suoi sparga d'oblio.

PROSERPINA

Quali grazie ti rendo
Hor che sì nobil dono
Conced' a preghi miei signor cortese?
Sia benedetto il dì che pria ti piacqui,
Benedetta la preda e 'l dolce inganno,
Poiché per mia ventura
Feci acquisto di tè perdendo 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.

SPIRITI INFERNALI

Pietade oggi et Amore
Trionfan ne l'inferno.

SPIRITO DEL CORE

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 ogn'indurata mente?
Luogo havrai fra le più belle
Immagini celesti
Ond'al tuo suon le stelle
Danzeranno co' gir'hor tard'hor presti.
Io, per te felice à pieno,
Vedrò l'amato volto,
E nel candido seno
De la mia donn'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 Deità 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 nune più possente
Che vince uomini e Dei,
Ben ubbidir dovrei.
(qui si fa strepito dietro alla scena)
Ma che odo, ohimè lasso?
S'arman forse à miei danni
Con tal furor le furie innamorate
Per rapirmi il mio bene, ed io 'l consento?
(qui si volta)
O dolcissimi lumi, io pur vi veggio,
Io pur... ma qual 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 vista, e perdo insieme
Te d'ogni ben più caro, ò mio Consorte.

SPIRITO INFERNALE

Torna'à l'ombre di morte,
Infelice Euridice,
Né più sperar di riveder le stelle
ch'omai fia sordo a'preghi tuoi l'Inferno.

ORFEO

Dove ten'vai mia vita? Ecco io t'seguo.
Ma chi me'l Nieg'ohimè: sogn'o vaneggio?
Qual occulto poter di questi orrori,
Da questi amati orrori
Mal mio grado mi tragge, e mi conduce
A l'odiosa luce?

SPIRITI INFERNALI

È la virtute un raggio
Di celeste bellezza,

He will apply his judgement
if he is not overcome by youthful desire
nor forgets your solemn orders.

PROSERPINE

What thanks may I render you,
my kind lord, now that you have granted
to my prayers so noble a gift?
Blessed be the day that first I pleased you,
blessed my abduction and the sweet trickery,
since, to my good fortune,
while losing the Sun I gained you.

PLUTO

Your sweet words
revive in my heart
the ancient wound of love.
Let your soul no more long for
heavenly delight,
thus to forsake your marriage bed.

INFERNAL SPIRITS

Pity and Love
triumph today in Hades.

SPIRIT

Here is the noble singer
who leads his bride up to the Heaven above.

ORPHEUS

What honour will be worthy of you,
my all-powerful lyre,
since you have succeeded in softening
every hardened heart in the Kingdom of Tartarus?
You shall have a place
among the fairest images of heaven,
where the stars shall dance in circles,
now slowly, now quickly, to your sound.
I, through you completely happy,
shall see the beloved face,
and I will rest today
in my lady's white breast.
But while I sing, alas! who can assure me
that she is following me? Alas, who hides
from me the sweet light of her beloved eyes?
Perhaps the gods of Avernus,
impelled by envy, so that I
should not be fully happy here below,
prevent me from looking at you,
blessed and joyful eyes,
which can bless
others only with a look?
But what do you fear, my heart?
What Pluto forbids, Love commands.
I must obey a more powerful God
who conquers both men and Gods.
There is a noise behind the scenes.
But what do I hear, oh alas!
Perhaps the enamoured Furies
are taking up arms with fury against me
to snatch my treasure from me? And I allow it?
Orpheus turns round.
O sweetest eyes, now I see you,
now I see ... but what eclipse obscures you?

A SPIRIT

You have broken the law and are unworthy of mercy.

EURYDICE

Ah, sight too sweet and too bitter!
Thus, then, through too much love, do you lose me?
And I, unhappy one, lose
the power to enjoy more
either light or life, and lose you too,
O my husband, more precious than all else.

INFERNAL SPIRIT

Return to the shades of death,
unhappy Eurydice,
and hope no more to see the stars again,
for from now Hades is deaf to your prayers.

ORPHEUS

Where are you going, my life? Lo, I follow you!
But who stops me, alas? Am I dreaming or raving?
What hidden power among these horrors
draws me against my will
from these beloved horrors, and leads me
to the hateful light?

INFERNAL SPIRITS

Virtue is a ray
of celestial beauty,

Pregio dell'alma ond'ella sol s'apprezza:
Questa di temp'oltraggio
non teme, anzi maggiore
Nell'huom rendono g'anni il suo splendore.
Orfeo vinse l'Inferno e vinto poi
Fù dagl'affetti suoi.
Degno d'eterna gloria
Fia sol colui ch'avrà di sé vittoria.
Qui di nuovo si volge la scena.

ATTO QUINTO

ORFEO

Questi i campi di Tracia e quest'è il loco
Dove passom' il core
Per l'amara novella il mio dolore.
Poiché non hò più spene
Di ricovrar pregando,
Piangendo e sospirando
Il perduto mio bene,
Che poss'io più? se non volgermi a 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 partir del nostro sole,
Ed io con voi lagrimerò mai sempre,
E mai sempre dorròmmi, ahi doglia, ahi pianto!

ECO

...Ahi pianto.

ORFEO

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

ECO

Basti.

ORFEO

Se gli occhi d'Arg'avessi
E spandessero tutti un mar di pianto,
non forà il duol conforme à tanti guai.

ECO

Ahi.

ORFEO

S'hai del mio mal pietade, io ti ringrazio
Di tua benignitade.
Ma, mentr'io mi querelo,
Deh, perché mi rispondi
Sol con gl'ultimi accenti?
Rendimi tutt'integri i miei lamenti.
Ma tu, anima mia, se mai ritorna
la tua fredd'ombra a queste amiche piagge,
prendi da me queste tue lodi estreme
Ch'or 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 ogn'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'honor più degna.
Hor l'altre Donne son superbe e perfide,
Ver chi le adora, dispietate instabili,
Prive di senno e d'ogni pensier nobile,
Ond'a ragion o pra di lor non lodansi,
Quinci non fia giammai che per vil femina
Amor con aureo stral'il cor trafiggami.

Apollo discende in una nuvola cantando.

APOLLO

Perch'a lo sdegno e dal dolor in preda
Così ti doni, o figlio?
Non è, non è con siglio
Di generoso petto
Servir al proprio affetto.
Quinci biasmo e periglio
Già sovrastar ti veggio
onde muovo dal ciel per darti aita:
or tu m'ascolta e n'havrai lode e vita.

prize of the soul, where alone it is valued.
It does not fear the ravages of time;
rather, in man
the years increase its splendour.
Orpheus conquered Hades and then
was conquered by his emotions.
Worthy of eternal glory is only
the one who will have victory over himself.
Here the set changes again.

FIFTH ACT

ORPHEUS

These are the field of Thrace, and this the place
where grief pierced my heart
at the bitter tidings.
Since I have no further hope
to regain my lost treasure
by pleading,
weeping and sighing,
what else can I do but turn to you,
sweet woods, once comfort
to my anguish, while it pleased heaven
to make you languish with me
in pity at my languishing?
You grieved, O mountains, and you mourned,
rocks, at the departure of our sun.
And I will always mourn with you,
and I will yield forever to my grief.

ECHO

.. my grief!

ORPHEUS

Kind, loving Echo,
you who are disconsolate
and would console me in my sorrow,
although these eyes of mine have already,
through weeping, become two fountains,
in such grievous and cruel misfortune
I still have not tears enough.

ECHO

... enough!

ORPHEUS

Had I the eyes of Argus
and all poured out a sea of tears,
their sorrow would not match such woe.

ECHO

... woe!

ORPHEUS

If you have pity for my misfortune,
I thank you for your kindness.
But while I lament,
why do you answer me
only with my last words?
Give me back my laments in full.
But you, my soul, if ever your cold shade
should return to these friendly meadows,
accept from me this last praise,
for now I dedicate to you my lyre and my song,
as, on the altar of the heart,
I already offered you my ardent spirit in sacrifice.
You were beautiful and wise, and to you
kind heaven confided all its graces,
while it was sparing to all other women in its gifts.
Every praise in every tongue is due to you,
for in your lovely body you sheltered a fairer soul,
as modest as worthy of honour.
Now other women are haughty and faithless,
callous and changeable to those who adore them,
without judgement and noble thoughts,
so that rightly their behaviour is not praised.
Therefore may it never happen that Love
should pierce my heart with his golden arrow for a worthless woman.

Apollo descends in a cloud, singing.

APOLLO

Why so freely do you give yourself over
as prey to anger and grief, my son?
A generous heart does not advise
No, it is not the wisdom of a generous heart
to be a slave to its own afflictions.
Since I see you overcome
by blame and danger,
I come from heaven to give you aid.
Listen to me now, and you shall have glory and life.

ORFEO

Padre cortese, al maggior uopo arrivi,
 Ch'a disperato fine
 Con estremo dolore
 M'avean condotto già sdegn' e 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 sé 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 seguissi il tuo fedel consiglio.

APOLLO E ORFEO

Saliam cantand'al cielo,
 Dove ha virtù verace
 Degno premio di sé, diletto e pace.

CORO

Vanne Orfeo felice a pieno,
 A goder celeste honore,
 La ve ben non mai vien meno,
 La ve mai non fu dolore,
 Mentr'altari, incensi e voti
 noi t'offriam lieti e devoti.
 Così va chi non s'arretra
 Al chiamar di nume eterno,
 Così grazia in ciel impetra
 Chi qua giù provò l'inferno,
 E chi semina fra doglie
 D'ogni grazia il frutto coglie.

FINE

ORPHEUS

Kind father, you arrive when I am in need,
 for already anger and love had brought me,
 with extreme grief,
 to a desperate end.
 Here I am then, attentive to your arguments,
 heavenly father: now impose your will.

APOLLO

Too much did you delight
 in your happy fortune,
 now too much do you bewail
 your hard and bitter fate.
 Do you still not know how,
 on earth, nothing that delights is lasting?
 Therefore, if you wish to enjoy immortal life,
 come with me to heaven, which invites you.

ORPHEUS

Shall I never more see
 the sweet eyes of my beloved Eurydice?

APOLLO

You can gaze at her fair features
 in the sun and in the stars.

ORPHEUS

Of such a father I would be
 indeed an unworthy son
 if I did not follow your true advice.

APOLLO AND ORPHEUS

Let us rise singing to Heaven,
 where true virtue has the due
 reward in peace and gladness.

CHORUS

Go, Orpheus, happy at last,
 To enjoy celestial honor
 Where peace 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 Lord Eternal,
 So he obtains grace in heaven
 Who down here has braved Hell
 And he who sows his seed in sorrow
 Reaps the fruit of all grace.

THE END