Contents

Acknowledgments xv

INTRODUCTION 1
The "splendor and marvel of our age" 1
Contexts: Political and Religious History 5
Contexts: Social History 10
Contexts: Literary History 15
The Age of Court Poetry 15
The Advent of Petrarchism 18
Petrarchism as a Lyric Mode 19
Midcentury Petrarchism: Manuscript and Print 23
Midcentury Petrarchism: The New Gravity 27
Petrarchism after Trent: The Age of Tasso 28
The Advent of the Baroque 35
Beyond Tuscan: Latin and Greek Verse 36
Beyond Tuscan: Dialect Verse 37
The Afterlife of Early Modern Italian Women's Lyric 38
Anthologizing Early Modern Italian Women's Verse 44
Note on Meter, Rhythm, and Rhyme 47
Translation, Transcription, and Editing Criteria 55
Abbreviations 61

Amorous Verse

In vita

Amedea degli Aleardi
1 / *Deh, non esser Iason, s'io son Medea* 71
Girolama Corsi
2 / *Io me ne vo, non già del tutto esciolta* 72

Camilla Scarampa
3 / *Chiaro conosco vostra fiera voglia* 73
Veronica Gambara
4 / *Quando sarà ch'io mora* 74
5 / *Occhi lucenti e belli* 75
6 / *Ombroso colle, amene e verdi piante* 76
Vittoria Colonna
7 / *Eccelso mio Signor, questa ti scrivo* 77
Barbara Salutati
8 / *Ardeva il petto mio, ardeva l'alma* 83
Tullia d'Aragona
9 / *Qual vaga Filomela che fuggita* 88
10 / *Se forse per pietà del mio languire* 89
Virginia Salvi
11 / *Mentre le vaghe ed onorate sponde* 90
12 / *Se quel ch'amo di voi non è mortale* 91
Gaspara Stampa
13 / *Voi ch'ascoltate in queste meste rime* 92
14 / *Chi vuol conoscer, donne, il mio signore* 93
15 / *Se così come sono abietta e vile* 94
16 / *Altri mai foco, stral, prigione o nodo* 95
17 / *Dura è la stella mia, maggior durezza* 96
18 / *Piangete, donne, e poiché la mia morte* 97
19 / *Novo e raro miracol di Natura* 98
20 / *A che, Conte, assalir chi non repugna?* 99
21 / *Con quai degne accoglienze o quai parole* 100
22 / *O notte, a me più chiara e più beata* 101
23 / *Signor, io so che 'n me non son più viva* 102
24 / *Or sopra il forte e veloce destriero* 103
25 / *Amor m'ha fatto tal ch'io vivo in foco* 104
26 / *A mezo il mare ch'io varcai tre anni* 105
27 / *Dimmi per la tua face* 106
28 / *Il cor verrebbe teco* 107
Chiara Matraini
29 / *Smarrissi il cor, ghiacciossi il sangue quando* 108
30 / *Fera son io di quest'ombroso loco* 109
31 / *Alti son questi monti ed alti sono* 110
32 / *Viva mia bella e dolce calamita* 111
33 / *Freschi, ombrosi, fioriti e verdi colli* 112

Veronica Franco
34 / *Non più parole: ai fatti, in campo, a l'armi* 115
35 / *Quel che ascoso nel cor tenni gran tempo* 120
Francesca Turina
36 / *Se penato hai fuor del paterno tetto* 128
37 / *Vago augellin, che per quei rami ombrosi* 129
38 / *Mentre del Tebro i liquefatti argenti* 130
Lucrezia della Valle
39 / *Non con la fiamma dell'impura face* 131

In morte

Veronica Gambara
40 / *Quel nodo in cui la mia beata sorte* 133
Vittoria Colonna
41 / *Scrivo sol per sfogar l'interna doglia* 134
42 / *A le vittorie tue, mio lume eterno* 135
43 / *Quand'io dal caro scoglio miro intorno* 136
44 / *Questo sol ch'oggi agli occhi nostri splende* 137
45 / *Nodriva il cor d'una speranza viva* 138
46 / *Qual tigre dietro a chi le invola e toglie* 139
47 / *Tralucer dentro al mortal vel cosparte* 140
48 / *Mentre la nave mia, longe dal porto* 141
49 / *Sogno felice e man santa che sciolse* 146
50 / *Occhi, piangeno tanto* 147
Chiara Matraini
51 / *Vivo mio foco, ond'io solea aver vita* 148
52 / *Occhi miei, oscurato è il vostro Sole* 149
53 / *Quanto l'alta Colonna il suo gran Sole* 150
Livia Spinola
54 / *Qual vite che dell'orno è sciolta unquanco* 151
Francesca Turina
55 / *Morte, se ben fatto hai l'ultima possa* 152
56 / *Ne l'atro abito mio si rappresenta* 153
57 / *Spinta talor d'ardente alto desio* 154
58 / *Porti, Vittoria, il vanto* 155
59 / *Diletto mio, che 'l sol mi rassomigli* 156

Ventriloquized Love Poetry

Dianora Sanseverino
60 / *La bella Bradamante che sé stessa* 158

Vincenza Armani
61 / *Notte felice e lieta* 163
Fiammetta Soderini
62 / *Febo nell'ocean tuffato avendo* 167
Orsina Cavaletti
63 / *Sdegno la fiamma estinse* 172
Moderata Fonte
64 / *Deh, come cieco io sono* 173
Isabella Andreini
65 / *S'alcun fia mai che i versi miei negletti* 174
66 / *Sdegno, campione audace* 175
67 / *Qualor, candida e vaga* 176
68 / *Tu m'uccidesti e già son fatta polve* 177
69 / *Deh girate* 178
70 / *Movea dolce un zefiretto* 181
Lucchesia Sbarra
71 / *Fattosi in Tiro toro il gran tonante* 185
72 / *A che, bella e crudel, tender le reti* 186

Religious Verse

Lucrezia Tornabuoni
73 / *Echo el Re forte* 188
Vittoria Colonna
74 / *Poi che 'l mio casto amor gran tempo tenne* 192
75 / *Spiego ver voi, Signor, indarno l'ale* 193
76 / *Se 'l breve suon che sol quest'aer frale* 194
77 / *Vorrei l'orecchia aver qui chiusa e sorda* 195
78 / *Qual digiuno augellin, che vede e ode* 196
79 / *Vorrei che 'l vero Sol, cui sempre invoco* 197
80 / *In forma di musaico un alto muro* 198
81 / *Se per serbar la notte il vivo ardore* 199
82 / *Eterna luna, alor che fra 'l Sol vero* 200
83 / *Vergine pura, che dai raggi ardenti* 201
84 / *Donna accesa animosa, e da l'errante* 202
Veronica Gambara
85 / *O gran misterio e sol per fede inteso!* 203
86 / *Oggi per mezzo tuo, Vergine pura* 204
Isabella Morra
87 / *Signor, che insino a qui (tua gran mercede)* 205

Gaspara Stampa
88 / *Mesta e pentita de' miei gravi errori* 209
Costanza d'Avalos
89 / *Se 'l vero Sol coverto d'uman velo* 210
Girolama Castellani
90 / *Pargolette, beate, alme innocenti* 211
Olimpia Malipiero
91 / *Oggi 'l celeste pelicano il petto* 212
Laura Battiferri
92 / *Servo fedel, che in alta croce affisso* 213
93 / *Verace Apollo, a cui ben vero amore* 214
94 / *Come padre pietoso, che l'amato* 215
95 / *Questo foco sì ardente e questa fiamma* 216
96 / *Nella mia amata e tanto eletta* 217
97 / *Quel che la terra feo di nulla e 'l cielo* 218
Moderata Fonte
98 / *S'angelico pensier, puro intelletto* 219
Lucia Colao
99 / *Io amo sì di quel lume l'assalto* 226
100 / *Solo sperando, i suoi fecondi campi* 227
Battista Vernazza
101 / *È questo il dì cui nel bell'orto nacque* 228
Lorenza Strozzi
102 / *prima currentis celebratur anni* 229
103 / *nunc Dei dicam ac hominis parentem* 232
104 / *lumen e coelo rutilans sereno* 235
Maddalena Campiglia
105 / *Signor, se per amor, per pianger molto* 238
106 / *Ecco la Maddalena ai piedi santi* 239
Chiara Matraini
107 / *Poi che l'antico Prometeo formata* 240
108 / *Speme del sommo ben, che 'l dolce e chiaro* 241
109 / *Spirto ch'ovunque vuoi sempremai spiri* 242
Livia Spinola
110 / *Chi del barbaro fin l'acerba sorte* 243
Leonora Bernardi
111 / *Se pur fin su negli stellanti chiostri* 244
Tarquinia Molza
112 / *Felsina clara virum ingeniis, et clarior almae* 249

Lucrezia Marinella
113 / *Tremò la terra e 'l mar, pianse lo 'nferno* 250
114 / *Di glorie oggi, di gemme e di splendori* 251
115 / *Ardi in giel d'onestade, ardi d'amore* 252
116 / *Fra 'l candor di ligustri ardente rosa* 253
117 / *Tu che 'n vil specchio già di vetro privo* 254
118 / *Gloriöso Francesco* 255
119 / *O serafico eroe* 255
120 / *Del suo Signor le piante* 257
Girolama Castagna
121 / *S'avea per cella un cielo* 258
Valeria Miani
122 / *Carca di quel languir di cui maggiore* 259
Maddalena Salvetti
123 / *Alto Signor, ch'al popol tuo piovesti* 260
Semidea Poggi
124 / *Qual sole, o pellegrin, da l'oriente* 261
125 / *Da le vene del Cielo* 262
Francesca Turina
126 / *O querce antiche, o duri cerri, o faggi* 263
127 / *O se, mentre dal volgo m'allontano* 264
128 / *Chi non saria, Gesù, preso e conquiso* 265
129 / *Io non già da vil fango ebbi i natali* 266

Correspondence Verse

Vittoria Colonna–Pietro Bembo
130 / *Ahi quanto fu al mio Sol contrario il fato* 268
131 / *Cingi le costei tempie de l'amato* 268
Veronica Gambara–Pietro Bembo
132 / *A l'ardente desio ch'ognior m'accende* 271
133 / *Quel dolce suon, per cui chiaro s'intende* 271
Veronica Gambara–Vittoria Colonna
134 / *O de la nostra etade unica gloria* 273
135 / *Di novo il cielo de l'antica gloria* 273
Tullia d'Aragona–Girolamo Muzio
136 / *Fiamma gentil che da gl'interni lumi* 275
137 / *Quai d'eloquenza fien sì chiari fiumi* 275
Agnolo Bronzino–Laura Battiferri
138 / *Io giuro a voi per quella viva fronde* 277
139 / *Sì come al fonte ebb'io larghe e seconde* 277

Angelo Grillo–Leonora Bernardi
140 / *E sì chiare, e sì belle, e sì devote* 279
141 / *Se le mie preci ed umili e devote* 279
Maddalena Campiglia–Curzio Gonzaga
142 / *Curzio, impiumando al mio pensier sovente* 281
143 / *Qualor movo il pensier, alzo la mente* 281
Angelo Ingegneri–Isabella Andreini
144 / *In ischietto vestir vera bellezza* 284
145 / *Un bel sembiante in abito negletto* 284

Encomia of Rulers and Patrons

Tullia d'Aragona to Cosimo I de' Medici
146 / *Se gli antichi pastor di rose e fiori* 287
Laodomia Forteguerri to Margaret of Austria
147 / *A che il tuo Febo col mio Sol contende* 288
Laura Battiferri to Eleonora of Toledo
148 / *Felicissima donna, a cui s'inchina* 289
Moderata Fonte to Francesco de' Medici
149 / *Folta, frondosa e verdeggiante selva* 290
Maddalena Salvetti to Christine of Lorraine
150 / *Quand'io veggio nel ciel sorger l'aurora* 291
151 / *Se nel bel colle Ideo vostra bellezza* 292
152 / *Son questi que' crin d'oro al mondo soli* 293
153 / *Alma felice e gloriosa donna* 294
Ersilia Spolverini to Chiara Dolfin
154 / *Naïadum vos pulchra manus, vos humida aquarum* 295
Isabella Cervoni to Maria de' Medici
155 / *Donna real, che, dentro a nobil velo* 299

Political Verse

Girolama Corsi
156 / *Nel bel paese mio toscho gentile* 305
Camilla Scarampa
157 / *Misera Italia, il ciel pur te minaccia* 307
Veronica Gambara
158 / *Vinca gli sdegni e l'odio vostro antico* 308
159 / *Mira, Signor, la stanca navicella* 309
Vittoria Colonna
160 / *Prego il Padre divin che tanta fiamma* 310

Aurelia Petrucci
161 / *Dove sta il tuo valor, patria mia cara* 311
Laura Terracina
162 / *Valoroso Signor, nella cui mente* 312
Claudia della Rovere
163 / *Qui dove noi viviam franchi e securi* 317
Virginia Salvi
164 / *Afflitti e mesti intorno a l'alte sponde* 318
Isabella Cervoni
165 / *Divino Atlante, a cui commesso ha 'l pondo* 319

Polemical and Manifesto Verse

Camilla Scarampa
166 / *Biasimi pur chi vuol la mia durezza* 328
167 / *Amor, tu vien ver me sì pien d'orgoglio* 329
Tullia d'Aragona
168 / *Bernardo, ben potea bastarvi averne* 330
169 / *Poiché mi die' natura a voi simile* 331
Olimpia Morata
170 / *οὔποτε μὲν ξυμπᾶσιν ἐνὶ φρεσὶν ἤνδανε ταὐτὸ* 332
Moderata Fonte
171 / *Libero cor nel mio petto soggiorna* 334
Chiara Matraini
172 / *Quel sì dolce di gloria ardente sprone* 335
Veneranda Bragadin
173 / *Se i bassi merti tuoi forse ti fero* 336
Sarra Copio
174 / *Con la tua scorta, ecco, Signor, m'accingo* 337

Verse of Friendship and Family Love

In vita

Vittoria Colonna
175 / *Figlio e signor, se la tua prima e vera* 340
Olimpia Malipiero
176 / *Privo di stelle 'l cielo e del mar l'onde* 341
Laura Beatrice Cappello
177 / *Questo ramo d'alloro* 342
178 / *Questo crin, ch'io disposi* 342

Lucchesia Sbarra
179 / *In molte cose il ciel mi fu cortese* 344
Francesca Turina
180 / *Viscere del mio sen, cara pupilla* 345

In morte

Livia Pii
181 / *Alma beata, che già al mondo involta* 347
Lucia Colao
182 / *Quanto più desïose l'ali spando* 348
Agnese Piccolomini
183 / *Già non si deve a te doglia né pianto* 349
Lucchesia Sbarra
184 / *Prestami i draghi, o Dea, prestami i pini* 350
185 / *Anch'io, folle, pensai di secco salce* 351
Veneranda Bragadin
186 / *So ch'in ciel vivi, o mia diletta e cara* 352
Francesca Turina
187 / *Viscere del mio sen, figlio diletto* 353

Other in morte *Verse*

Laura Battiferri on Eleonora of Toledo
188 / *Lassa, nel tuo partire, ahi lassa, in quante* 355
"Gentildonna palermitana" on Laura Frías
189 / *Scemo di Laura il capo, al empio caso* 356
Orsina Cavaletti on Maddalena Calepio
190 / *Hai pur disciolto, o dispietata Morte* 357
Catella Marchesi on Margherita Martinengo
191 / *S'io 'l feci mai, ch'io venga in odio al cielo* 358

Verse of Place and Selfhood

Isotta Nogarola
192 / *salvete, o Cyani fontes dulcesque recessus* 360
Veronica Gambara
193 / *Con quel caldo desio che nascer suole* 365
194 / *Tu che mostrasti al rozzo mondo prima* 368
Isabella Morra
195 / *Torbido Siri, del mio mal superbo* 369
196 / *Ecco ch'un'altra volta, o valle inferna* 370

Laura Battiferri
197 / *Non cria, Cecero mio, pietre né fronde* 371
198 / *Quando nell'ocean l'altera fronte* 372
199 / *Pria che la chioma che mi die' natura* 373
Lucchesia Sbarra
200 / *Vent'anni vissi in libertade e in pace* 374
201 / *O quante volte i limpidi ruscelli* 375
Francesca Turina
202 / *Di dominio, di aver, d'opre, di onore* 376
203 / *Per trapassare i dì noiosi e gravi* 377
204 / *Talor per dare al mio dolor soccorso* 378
205 / *Or Camilla la volsca imitar volsi* 379
206 / *Stanza, dove le luci apersi al pianto* 380
Silvestra Collalto
207 / *Con il dito alle labbra a me rivolto* 381

Comic and Dialect Verse

Girolama Corsi
208 / *Io son fatta villanela* 383
Issicratea Monte
209 / *Magagnò, el versurare è 'na nöela* 387
Maddalena Campiglia
210 / *Cenzo, le nuove Tose de Sgnicona* 389
Francesca Turina
211 / *Zuppa, fichi, bostrengo e pan bollito* 390

Notes on Authors 391
APPENDIXES
A. Poems by Author 401
B. Poems by Meter 408
C. Metrical Analysis 414
D. Citations and Sources 418
Glossary 421
Bibliography 425
Index 441